

图书在版编目(CIP)数据

超级漫画素描技法入门讲座 / CO米工作室编著. --北京: 人民邮电出版社, 2011.8 ISBN 978-7-115-25545-7

I. ①超·- II. ①C··· III. ①漫画-素描技法 IV. ①J218. 2②J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第101389号

内容提要

本书是一本关于漫画绘制技法的入门讲座,全书共14讲。书中采用讲课的方式,细致地讲解了漫画绘制所需要的基础技法,包括漫画工具、基础技法与透视、人体骨骼与头身比例、肢体的绘制、不同角色与道具表现、背景表现、多人组合、漫画上色等内容。

本书讲解系统,图例丰富,适合初、中级动漫爱好者作为自学用书,也适合相关动漫专业作为培训教材或教学参考用书。

超级漫画素描技法入门讲座

- ◆ 编 著 CO 米工作室 责任编辑 郭发明
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn 网址 http://www.ptpress.com.cn 北京隆昌伟业印刷有限公司印刷
- ◆ 开本: 787×1092 1/16

印张: 16

插页: 4

字数: 364 千字

2011年8月第1版

印数:: 1-4000 册

2011年8月北京第1次印刷

ISBN 978-7-115-25545-7

定价: 39.00元

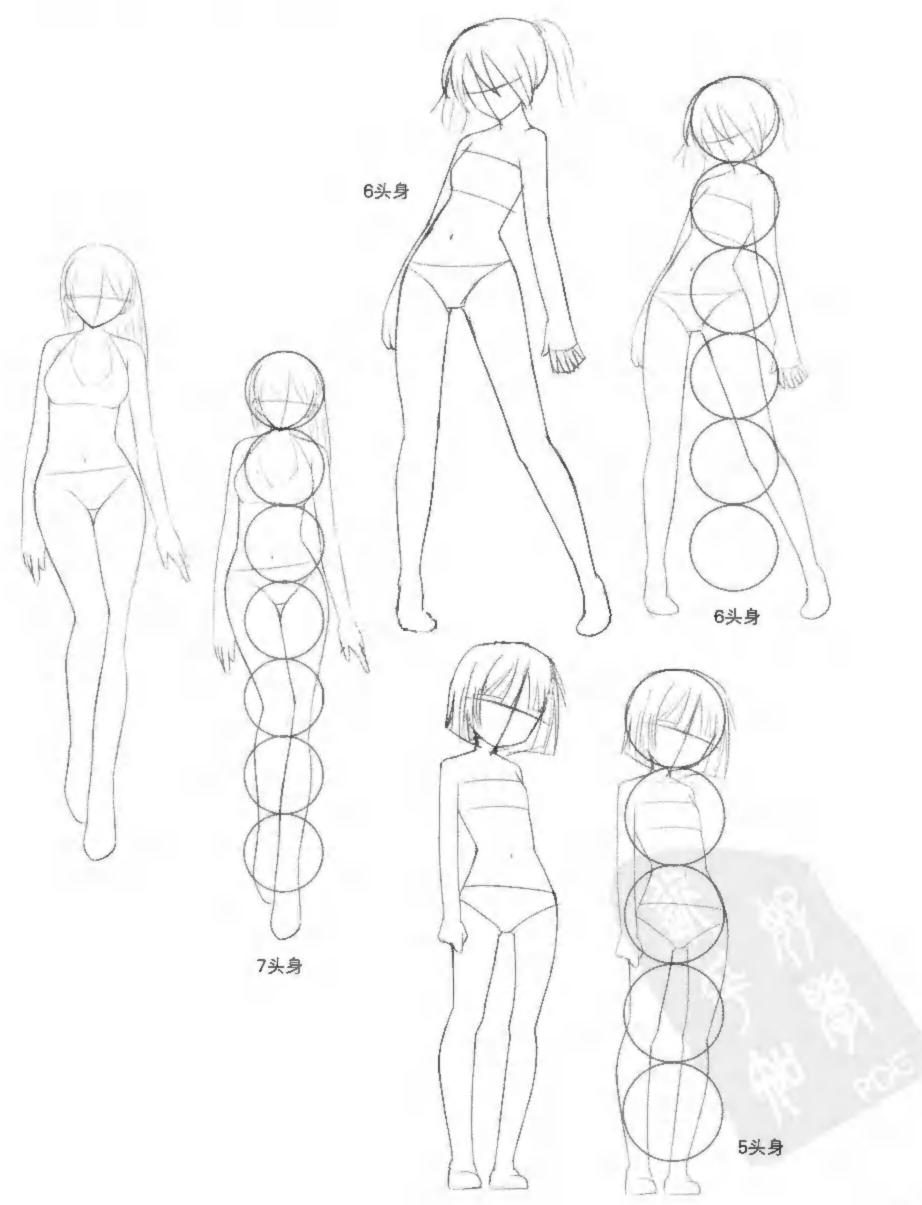
读者服务热线: (010)67132692 印装质量热线: (010)67129223 反盗版热线: (010)67171154 广告经营许可证: 京崇工商广字第 0021 号

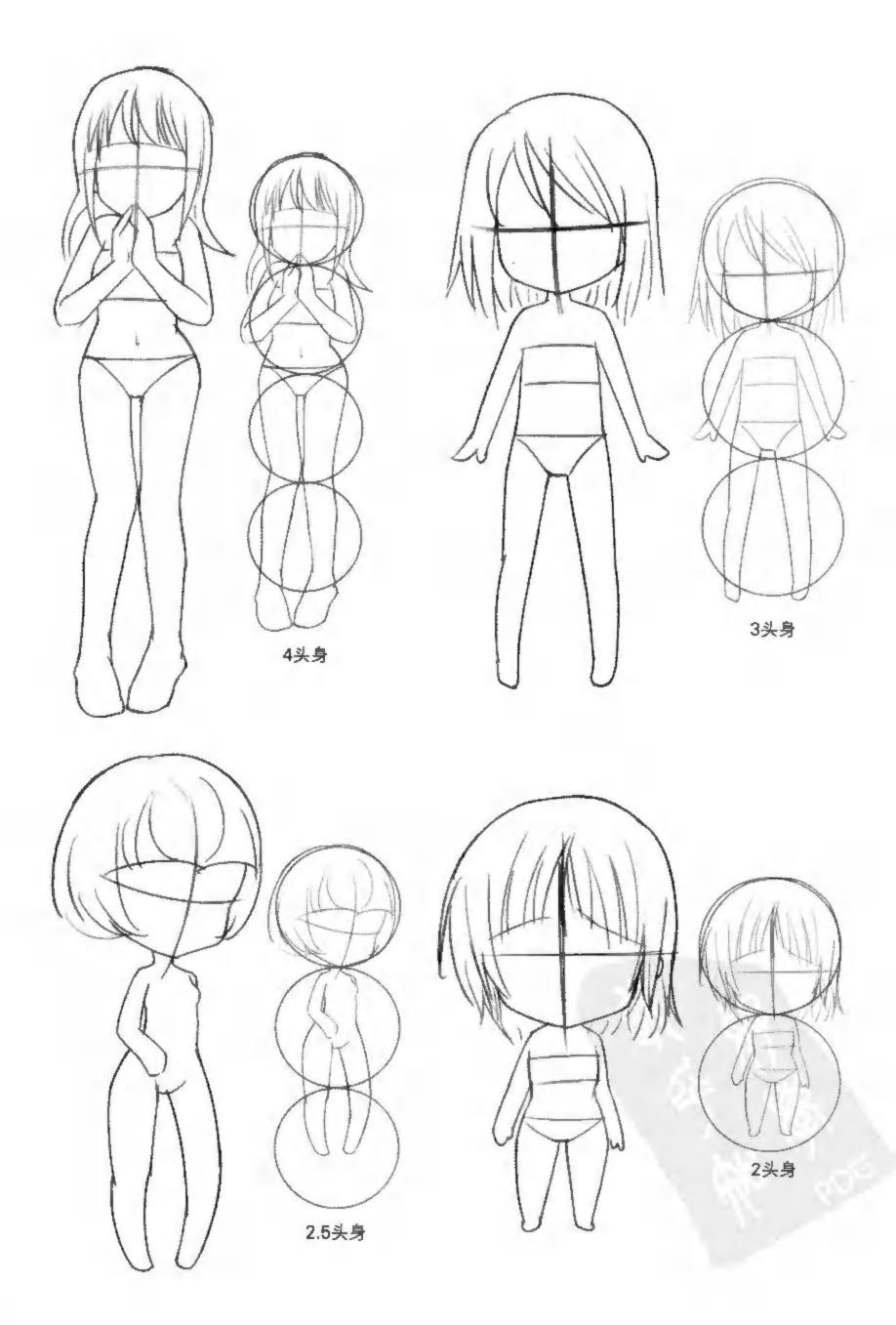
目 录

Chapter	01 认识漫画工具5			骨骼48
1.1	笔6			肌肉50
	1.1.1 铅笔6	3.2	人物的	头身比52
	1.1.2 蘸水笔7			正常人头身比52
	1.1.3 绘图笔9		3.2.2	漫画常用头身比53
	1.1.4 鸭嘴笔9	Chanter	04 IL	部绘画技法55
	1.1.5 其他笔			
1.2	纸张12	4.1		法56
	1.2.1 漫画原稿纸12			头骨和头部肌肉56
	1.2.2 曾经的特效之王			漫画人物的头部58
	网点纸13	4.2		形的画法61
1.3	墨水、颜料16			女孩的各种脸形61
1.4	拷贝台17			男孩的各种脸形65
1.5	尺子18	4.3	头发的	画法69
1.6	辅助工具20		4.3.1	头发的生长规律69
			4.3.2	各种发型的绘制方法70
1.7	各种工具的使用步骤21	4.4	眼睛的	画法76
Chapter	02 基础知识及技法练习24		4.4.1	眼睛的结构76
2.1			4.4.2	漫画中不同形状的眼睛77
2.1		4.5	鼻子的	画法78
	2.1.1 漫画的定义	4.6	嘴巴的	画法79
	2.1.2 (夏岡町万分	4.7	TT B 44	= +
2.2		4.7	斗 朱的	画法80
2.2	基础技法练习32	4.8		画法80 画法81
2.2	基础技法练习32 2.2.1 线条32	4.8	表情的	画法81
2.2	基础技法练习32 2.2.1 线条32 2.2.2 草图33	4.8	表情的	
	基础技法练习	4.8	表情的 05 肢	画法81
2.2	基础技法练习 32 2.2.1 线条 32 2.2.2 草图 33 2.2.3 光影 34 漫画绘画的主要内容 36	4.8 Chapter 5.1	表情的 05 肢 躯干的	画法81 体绘画技法88
	基础技法练习	4.8 Chapter 5.1	表情的 05 肢 躯干的 上肢的	画法81 体绘画技法88 画法89
2.3	基础技法练习	4.8 Chapter 5.1	表情的 05 肢 躯干的 上肢的 5.2.1	画法
	基础技法练习 32 2.2.1 线条 32 2.2.2 草图 33 2.2.3 光影 34 漫画绘画的主要内容 36 2.3.1 漫画的主题 人物 36 2.3.2 漫画的衬托元素 38 透视技法 40	4.8 Chapter 5.1	表情的 05 肢 躯干的 上肢的 5.2.1 5.2.2	画法
2.3	基础技法练习	4.8 Chapter 5.1 5.2	表情的 05 肢 躯干的 上肢的 5.2.1 5.2.2 躯干和	画法
2.3	基础技法练习 32 2.2.1 线条 32 2.2.2 草图 33 2.2.3 光影 34 漫画绘画的主要内容 36 2.3.1 漫画的主题 人物 36 2.3.2 漫画的衬托元素 38 透视技法 40	4.8 Chapter 5.1 5.2 5.3	表情的 05 肢 躯干的 上肢的 5.2.1 5.2.2 躯干和 下肢的	画法
2.3	基础技法练习	4.8 Chapter 5.1 5.2	表情的 05 肢 躯上肢 5.2.1 5.2.2 躯干肢下 躯干 下 躯干	画法
2.3 2.4 Chapter	基础技法练习	4.8 Chapter 5.1 5.2 5.3	表情的 05 肢 躯上肢 5.2.1 5.2.2 躯干肢 下躯干、	画法

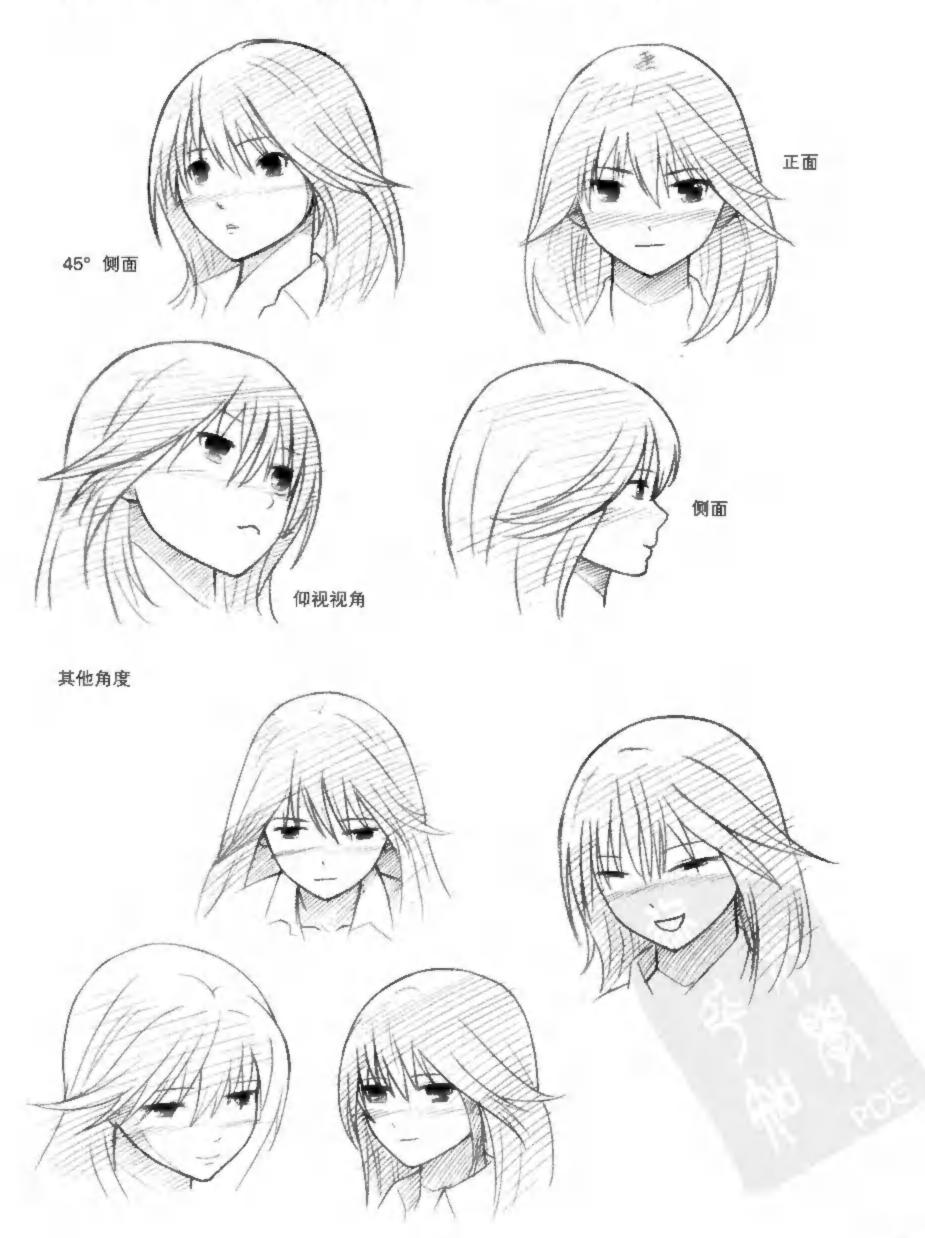
Chapter	06 动态表现103	9.3	各种款式的服装167
6.1	各种动态的表现104	9.4	配饰的画法168
6.2	漫画人物的动态表现 108	9.5	服装的具体穿着样式 170
		9.6	其他道具示例172
Chapter 07 男性角色的绘制 116		Chanton 1	10 0時存在的松樹 175
7.1	古惑仔117	Chapter	10 Q版角色的绘制 175
7.2	黑帮老大119	10.1	什么是Q版人物176
7.3	剑客121	10.2	
7.4	军官123		10.2.1 快乐主妇179
7.5	假绅士 125		10.2.2 快乐学生181
7.6	侦探127		10.2.3 性感美女183 10.2.4 可爱女孩185
7.7	特种兵129		10.2.5 熟女
7.8	青涩少年131		10.2.6 爱运动的女孩 189
7.9	武士133		10.2.7 安静的女孩191
Chantan	00 1.44 to to 600 to 125	CI 4 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	08 女性角色的绘制 135	-	1 背景的绘制 192
8.1	跳跃的女生136		小景的绘制 193
8.2	快乐的学生138	11.2	
8.3	可爱甜心的女孩140	11.3	别墅的绘制 201
8.4	快乐奔跑的女孩142	11.4	林荫道路的绘制205
8.5	田径选手144	11.5	人和背景的搭配210
8.6	公主146	Chapter 12 分镜211	
8.7	穿和服的女孩148		
8.8	护士150	12.1	
8.9	魔女152	12.2	分格漫画的创作214
8.10	快乐的女孩 154	Chapter 1	3 多人组合的创作 235
8.11	跪在地上的女孩156		
8.12	提起裙子的女孩158	Chapter 1	4 上色案例 241
8.13	坐在椅子上的女孩 160	14.1	角色头部上色实例1 242
Chapter 09 道具的绘制 162		14.2	角色头部上色实例2 245
		14.3	角色整体上色实例1 248
9.1	服装的表现163	14.4	角色整体上色实例2 253
9.2	褶皱的表现 164		

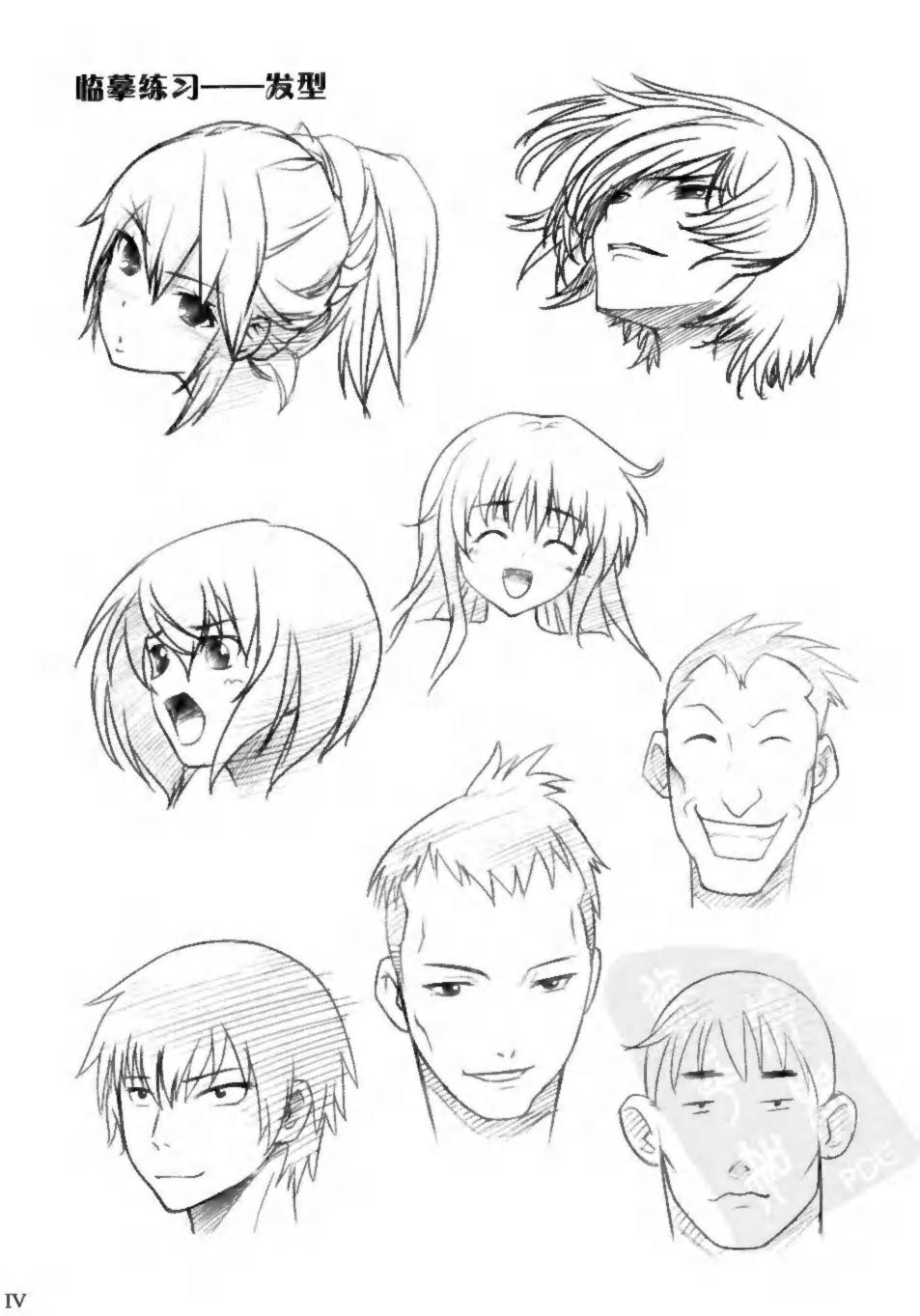
临摹练习——头身比例

临摹练习——同一人物不同头部角度的绘制

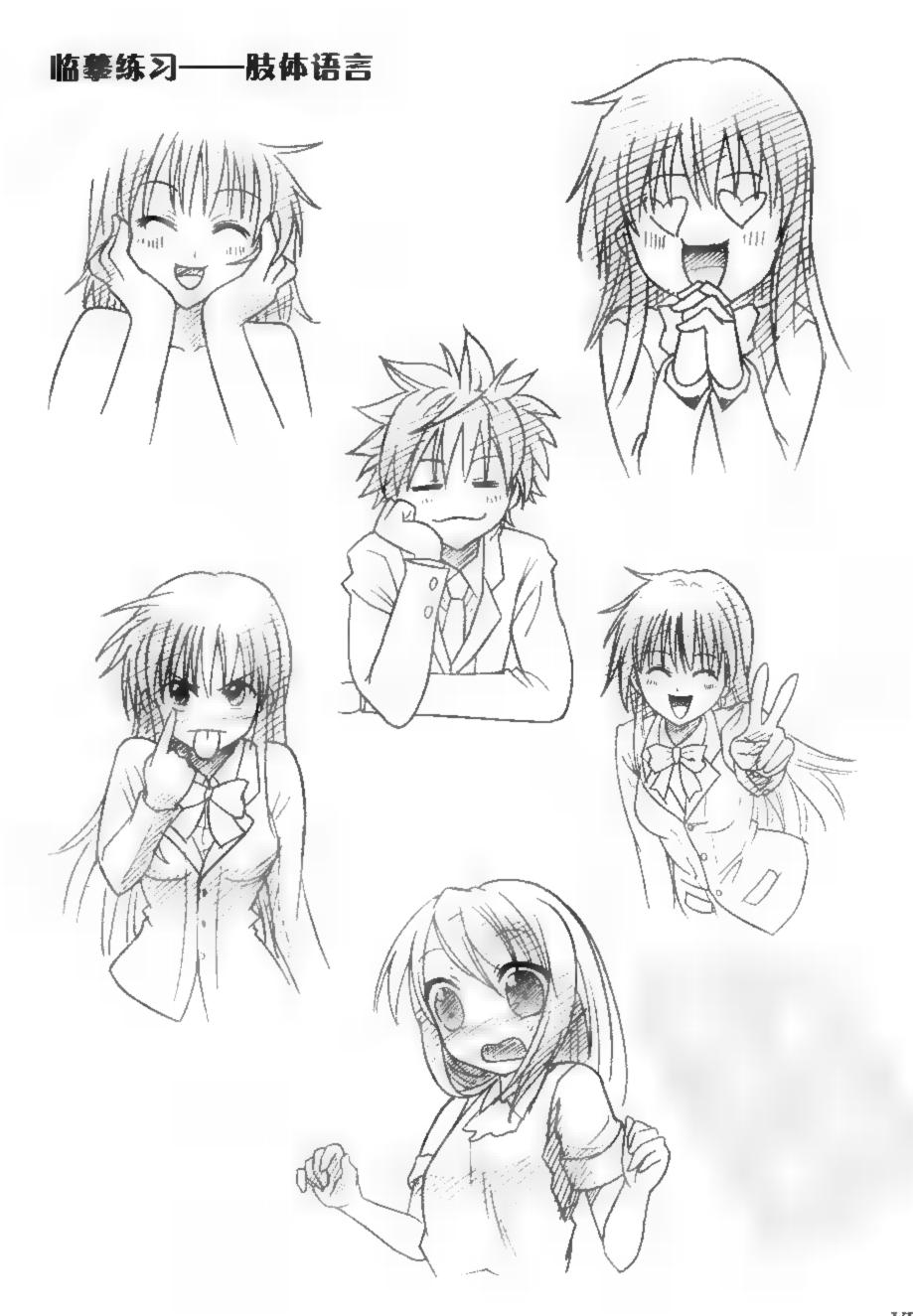

临摹练习——女性表情

临摹练习——光影

Chapter 01

认识漫画工具

本节课主要认识传统漫画创作中经常使用到的一些工具, 了解其作用和特点, 以及如何使用和使用时需要注意哪些事项。

笔

漫画创作所使用的笔就相当于战场上的枪。漫画用到的笔很多,如铅笔用来打草稿,蘸水笔用来描线等,下面我们来讲解一下漫画中常用的笔的类型。

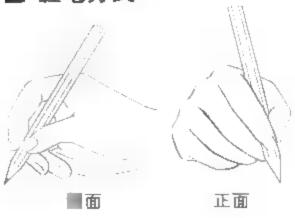
1.11 铅笔

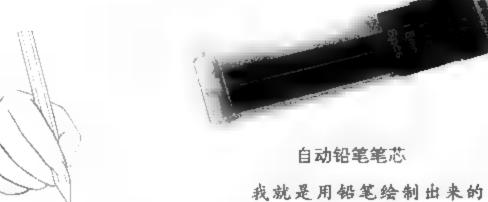
铅笔主要用来打草稿, 一般用自动铅笔较好,可根据个人习惯选用。不同硬度 的笔芯具有不同的效果,还可以用木杆铅笔,如中华牌的,一般用HB以上或硬H笔即可。

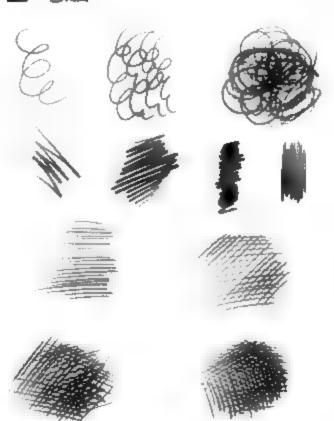
自动铅笔

■ 握笔方式

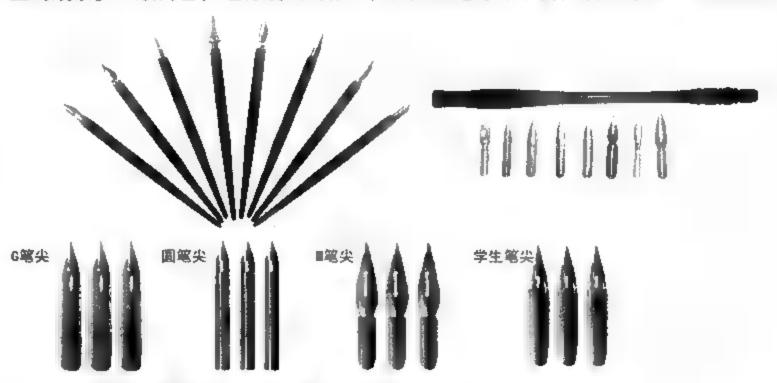

■ 笔触

专业的漫画家创作所用的工具就是蘸水笔,因为蘸水笔可以画出不同粗细、不同类型的线条。一般而言,进行漫画创作时,先用铅笔打好草稿,然后再用蘸水笔上墨线。

蘸水笔的种类很多,每种笔的笔尖软硬与弹性程度又各有不同。

蘸水笔笔芯主要有G笔、D笔(也称镝笔)、圆笔 和学生笔。

G笔。笔尖富有弹性,容易控制线条的粗细变化,能画出具有抑扬顿挫之感的线条,通常用于绘制人物的主线。

D笔:弹性比G笔、圆笔小,常用于画布料的质感。因为不易划伤纸,所以常用于绘制各式效果线。

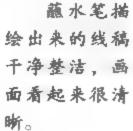
圆笔、弹性大,但容易划伤纸,由于其绘制出来 的线条很细,所以常用于描绘细节。

学生笔:弹性小,画出的线条较细且粗细较均匀,常用于绘制背景及效果线。

■ 笔触

我就是用蘸水笔描绘出来的, 画面看起来是不是 很干净整洁?

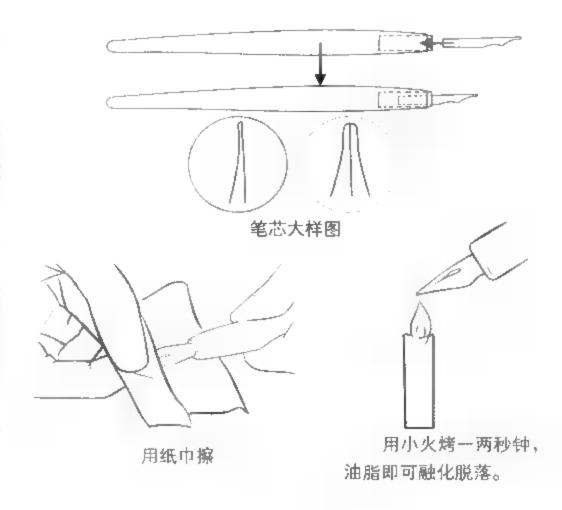

■ 蘸水笔的使用方法

笔芯的安装

将笔尖插入到笔杆空隙 圆的部位中,尽量插得稍微 深一些,这样会更好使。

正确使用置水笔可以延长它的使用时间,例如,为了的使用时间,例如,为了的企业等。 其笔芯有油脂,新了的产生,其笔芯有油脂,所以,是不相容,所以,是不相容,所以,是一个人,是一个人。

■ 如何圖墨水

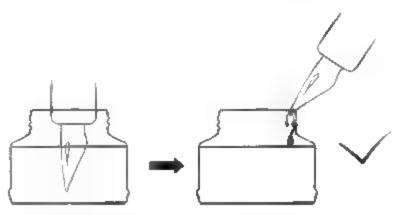
蘸得太少, "很快就会没有 墨,画出来的线 条不流畅。

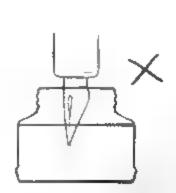
墨水刚刚 高过存墨孔是 最好的。

蘸得太多, 弄到笔杆,容易 弄脏手,从而容 易弄脏画面。

将笔放入墨水中, 墨水的位置刚好高过存墨孔, 然后将笔尖轻轻贴着瓶口, 让多余的墨水沿着瓶壁流回瓶中。

墨水没有高过存暴孔。

在瓶口处用 力敲打笔芯。

用完笔后, 一定要用纸巾将 笔芯上剩余的星 水擦去,让笔芯 保持干净, 这 才能使用长久。 认识了 蘸水笔的特性,才能物 尽其用哦。

113 绘图笔

绘图笔的特点如下。

- 1. 重量轻,方便携带。
- 2. 无需填充墨水,为一次性使用。
- 3. 手感好,墨水流量充沛,一般可以连续作画800米~900米的距离。
- 4. 单价便宜,不必担心掉落在地上后造成笔头的损坏。
- 5. 笔头不容易内缩。

使用绘图笔绘画时的注意事项如下。

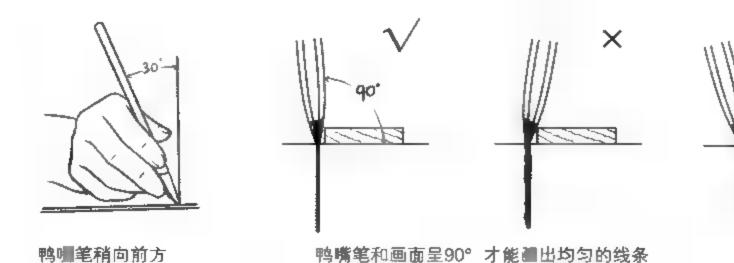
- 1. 绘制线条时, 笔身应尽量保持与纸面垂直, 以保证画出粗细均匀一致的线条。
- 2. 针管笔的做图顺序应依照先上后下、先左后右、先曲后直、先细后粗的原则, 运笔速度及用力应均匀、平稳。
 - 3. 用较粗的针管笔做图时,落笔及收笔均不应有停顿。
- 4. 针管笔除用来做直线段外,还可以借助圆规的附件和圆规连接起来做圆周线或圆弧线。
- 5. 平时宜正确使用和保养针管笔,以保证针管笔有良好的工作状态及较长的使用寿命。针管笔在不使用时应随时套上笔帽,以免针尖墨水干结,并应定时清洗针管笔,以保持绘制线条流畅。

14 鸭里笔

鸭嘴笔一般用来画墨稿中的直线,■出的直线边缘整齐,而且粗细一致。使用时,鸭嘴笔不应直接蘸墨水,而应该用蘸水笔或是毛笔蘸上墨汁后,从鸭嘴笔的夹缝处滴入使用,通过调整笔前端的螺丝来确定所画线段的粗细。画直线时,笔杆垂直于纸面,均匀用力横向拉线,速度不要太快,这样才能画出均匀的直线。

■ 鸭嘴笔的正确使用方法

×

其他笔

■ 钢笔

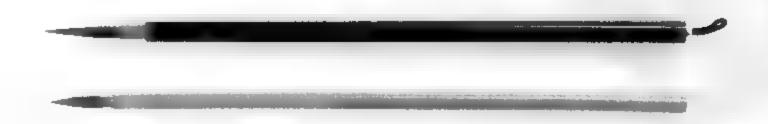
如果要用钢笔画漫画,那么一定要注意:

- 1. 防扩散(为了让线条光滑不毛躁)
- 2. 易干(便于快速绘制时万一擦碰或倾斜画纸时墨水不外溢)
- 3. 墨水较浓、色黑(扫描后要从线稿中分离蓝色草稿,万一虚笔处墨水过稀且淡,会遗漏细节)
 - 4. 不反光或反光差(可以提高扫描质量)
 - 5. 防水(万一原稿湿了就麻烦了)。用钢笔画漫画,可以提高描线的速度。

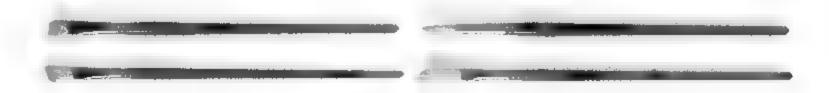
■ 毛笔

使用毛笔既可以上大面积的颜色,又可以蘸白颜色修补画稿。但画白色的毛笔一定要和其他毛笔分开使用,用过的毛笔一定要洗干净。

■ 画筆

画笔分硬毛和软毛两种。画水彩应用软毛,薄薄及轻轻地涂颜色在上面便可,而 且毛越长越软。画笔又可分为平扫、圆头及细号尖头,平扫是平涂大面积时使用的: 圆头是画有变化大的效果时使用的,如渐变效果等,细号尖头是画细节处使用的。

■ 麦克笔

常用来画大面积的黑或做特殊效果,也可用来画细线。有时,也可以用彩色麦 克笔为彩稿上色,它与传统风格的彩稿有区别,较前卫,与效果图类似,有明显的笔 触,初学者不易画好。麦克笔分油性、水性两种。

■ 各种笔的笔触效果

纸张

绘制漫画的用纸是有讲究的,画漫画的时候需要反复擦,反复画,所以一般的 纸容易起毛、破损,这就需要使用棉度高、表面光温的纸张,用**面**水笔画画的 时候才不会出现晕化。下面我们就来认识一下纸张。

2.1 漫画原稿纸

日本原稿纸

绘制画稿时对纸的要求是不管反复画多少次,擦多少次,都不起毛,不破损,用蘸水笔绘制的线不会洇化,最好选用棉度高而且表面光滑的稿纸。一般来说,专业漫画家常用的纸有漫画专用画稿纸、绘图纸、水彩纸、白卡纸等。

美术商店有卖专业的漫画原稿纸,分进口和国产的、110克和135克、有刻度和没有刻度的等。国产品牌有漫天、巨匠小爱神、大卫等,一般A4的10元左右40张,B4的大概20元左右。日本进口的价格较贵,一般A4大小40张的价格在30~45元■

■ 原稿纸的尺寸说明

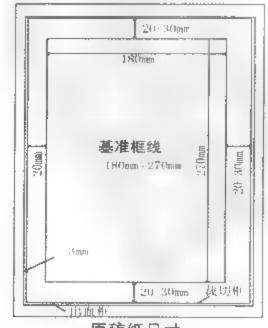
- (1)内框。最中心的线框。漫画的画面一般画至内框,超出内框的情况也经常有,称为出格,但对白和文字必须在内框以内。
- (2)外框/裁切框。平常所看漫画书的画面都在外框之内,就是说画漫画时要注意只有外框以内的画面才会被印出来。外框以外的部分都会被全部裁切掉,所以也称 裁切框。
- (3)出血框,外框外还有3mm宽的出血位,漫画原稿纸上最外面的线框就是出血框,如有出格的话需要画至出血框。

小知识

为什么要设有出血框?

书籍并不是一张张印刷的,而是被铺在一张特大纸上一起印刷,然后再用机置进行裁切,而机器裁切必然会出现误差,所以这3mm的出血位就是为了弥补机器裁切时的误差。

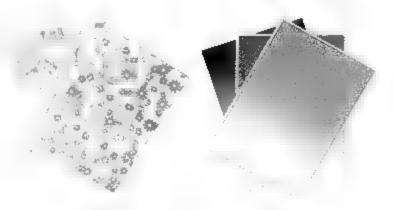
用复印纸、白卡纸等来画画时, 也要在上面打好 出血框及外框, 简单地可以在四周留3厘米空白。

原稿纸尺寸

工——网点纸

网点纸也叫网纸,从材质上来分有纸质 纸和胶质纸、它是绘制漫画作品中常用的工 具, 主團就是制作一些阴影效果和特殊效果 用的,如在衣服、头发、皮肤、背景等处使 用网点纸。现在,传统网点纸已很少使用, 因为在Photoshop或ComicStudio很容易就能 实现想要的效果。

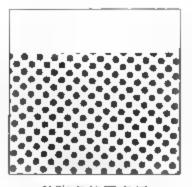
渐变网

两张不同角度的原网相

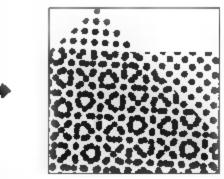
叠加,呈现出漂亮的花纹。

从来源分,网纸分三种。日本的原网、国产的原网、复印网。

日本的原网:日本生产,这种网纸的好处是透明,原网与原网之间重叠使用,可 以变幻出很多不同花纹的网点,而且重叠的角度不同、变幻出来的效果也会不同。原 网可以充分展示你的刮网技巧,从而制作出许多漂亮的特殊效果,但是价钱比较贵。

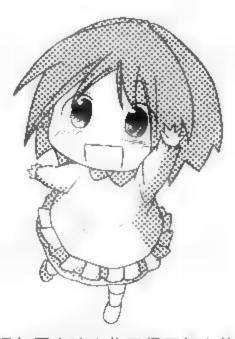

单张点状网点纸

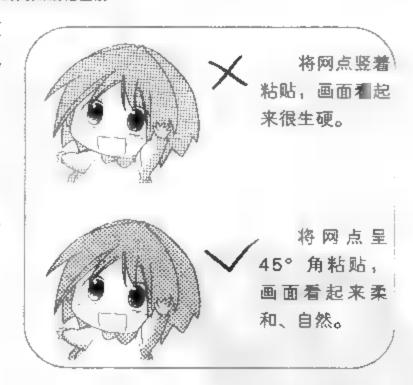

国产的原网:国内自己制作的原网、效 果介于日本原网和复印网之间,其特点是也 可前贴,但是由于制作工艺的局限性、贴出 来的效果没有日本原网好,但是价格便宜。

复印网: 也就是纸网, 是效果最差的网 纸、它是由前两种网纸复印而来。可想而知 这种网纸不但不是透明的菲林状,而且不能 前贴。

添加网点让人物显得更加立体

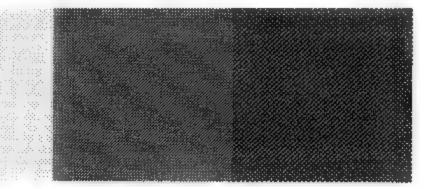

网点纸的种类很多, 使用网点纸既方便又出效 果、所以网点纸是漫画中 不可以缺少的宝贝哦!

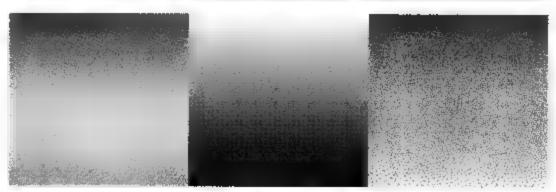

■ 网点纸的效果展示

网点纸的效果非常丰富,主要分为以下6种。灰度网、渐变网、速度网、图案网、 气氛网和背景网。

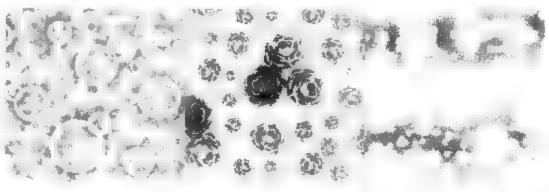
灰度网:用得最多的一种 网点纸,主要用来表现阴影, 让物体产生立体感。

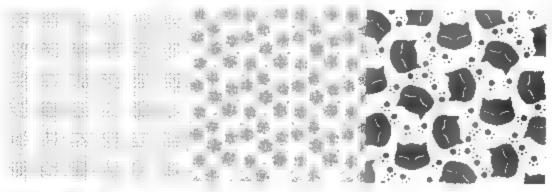
渐变网。可以用在金属等 表现光滑的物体上,或圆柱 体上,让物体产生很强的立 体感。

速度网:使用速度网,可以 让画面充满速度感、紧张感。

气氛网:使用气氛网,可以让画面表现出或温**型**或紧张或诡异等气氛。

■案网 图案网点纸主要 用在衣服、布料等物体上。

背景网》直接产生风景、 建筑等背景。

添加人物阴影

未添加网 点的人物看起 来很单薄。

添加网点后 人物的立体感增 强了,画面也丰 富了。

添加背景网点

画面具有 梦幻的感觉。

画面 具有紧张 的感觉。

想让画面 表现出唯美、伤 感等充满感情的 气氛, 用网点纸 是最简单有效的 办法哦!

墨水、颜料

画漫画用的墨水要求比较高,比如在什么情况下豐求用干得快的墨水,在什么情况下用不容易被水溶化學开的墨水,还有在什么情况下黑不需要反光的墨水等,要求高当然价钱就高些,所以对于初学者而言用普通墨汁就可以了。画线条时用黑墨水的效果很好,和墨汁相比它干得快,而且干了以后不易被水溶化晕开。另外,也可用黑广告色来涂黑,好处是黑广告色不会反光,有乌黑的感觉,便于电脑扫描,使用时切忌调水太多或太少。需要全部涂黑的地方,用墨汁比用黑墨水涂得更黑更漂亮,涂黑的时候要从外侧开始,沿着轮廓线细心地勾出轮廓,注意不要出界,随后将笔蘸饱墨汁,将中间部分涂满。

■ 各种品质的墨水

Holbein的 黑色墨水,适用 于填黑色部位。

COMIC的 黑色墨水,用于 原稿勾线上量, 洇染效果显著, 其特点是溶子 水,可以任意调 制饱和度。

COMIC白色墨水,用来调色、修正、勾线、绘制反白效果等,其特点是良好的水溶性,可以随意调制饱和度。

■ 墨水的使用

耐水性暴水的填黑效果 水溶性墨水的墨迹

彩色墨水

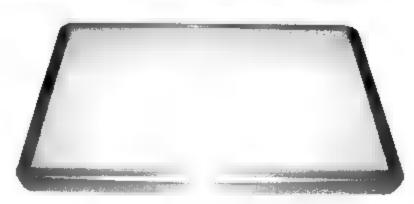
彩色墨水配合针笔常用于上色,可以绘制大面积的画面,但缺点是快干,令笔触明显,涂大面积时颜色不太均匀,颜料很稀不太容易画细线,僵它最大的好处是颜料是透明颜料,上色后黑线不会变淡。彩色墨水最大的缺陷是画不可以照射,受到室内光的照射也会变淡,只能是画完后收起来,不适合给展览的画上色。

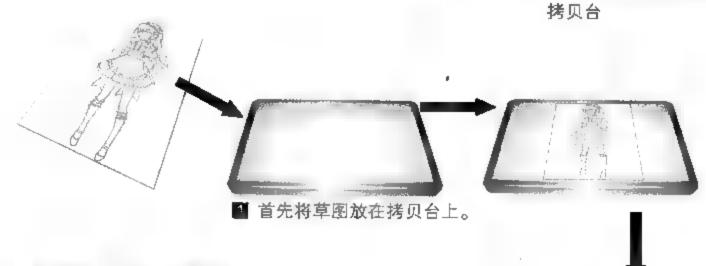
拷贝台

拷贝台又称透写台,是制作漫画、动画时不可缺少的专业工具,主要由一个灯箱 上覆盖一块毛玻璃或亚克力板所组成。使用的时候可以将多张画稿重叠在一起, 并且可以很清楚地看到底层画稿上的图,拷贝或修改后画到第一张纸上。一般用 来粘贴网点,将草稿描绘成正稿。现在专业画室也很少用了,了解一下即可。

■ 拷贝台的使用方法

2 将空白纸重叠在原稿上,从 空白纸上可以看到下面原稿 的图, 然后就可以在空白纸 上进行描绘了。

> 3 最后描绘出需 要的正稿。

通过拷贝台可 以很方便地对草稿进 行修正或进行正稿的 描绘。制作动画时可 以画出动画的分解动 作。所以说拷贝台是 不可缺少的工具哦!

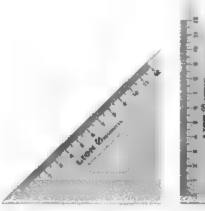

尺子

画漫画时需要用到的尺子大体有3种。直尺、三角尺、云形尺,它们在<mark>画漫画时</mark> 各有用途。

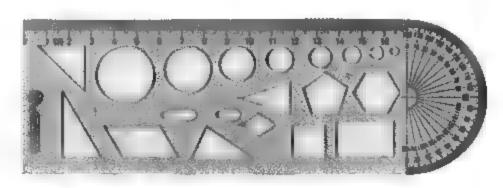

直尺:用于画分格框和一些建筑物的长直线。

三角尺:用来画平行线和直角边。

几何形模板尺子: 用来画简单的几何图形。

云形尺。用来画曲线。

软尺: 内置高精度尺条, 公制和英制双面使用, 柔软, 易弯曲测量, 而且曲线位保持性特别好, 决无反弹, 可以用来绘制具有多变化弧度的线条。

注:使用尺子画出干净的线条的方法。

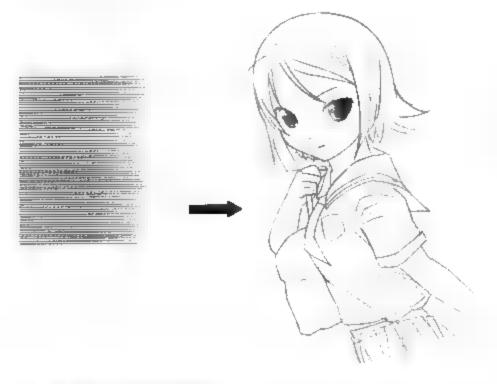
将尺子凸出的一边贴着纸,墨水会沿着尺子流,不能 绘制出干净的线条,并且容易弄脏稿子。

正确的使用方法是将凸出的一边向上。

借助尺子,可以绘制出干净的、 工整的线条,让 画面看起来更加漂亮,所以一定要学 会使用尺子哦!

■ 线条的应用

没有添加速度线的时候 画面很平静,虽然人物在走 路、但是动感不足。

添加勒感线后,可以感觉到人物在向左边行走。

没有添加速度线的时候人物奔跑的感 觉没有那么强烈。

添加速度线后,画面冲击力增强,这样的画面才能感染读者。

没有添加速度线,给人的感觉是静止的。

添加速度线后,可以看出这是扭头瞬间的动作。

辅助工具

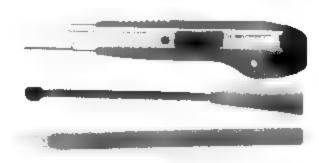
除了前面所讲的主要工具外,绘制漫画时还需要用到很多辅助工具,如橡皮**担**、 刀、胶带、夹子等。

■ 橡皮擦

用来摑去铅笔草稿线。建 议使用擦拭时不易使纸张起毛 的软橡皮,可选购48櫃皮。

■ 美工刀、笔刀、压网刀

这些刀具是用来处理网纸的。美工刀一般做割网用,而笔刀一般做刮网用,由于日本胶网的黏度有限,还要用压网刀将网点纸牢固地粘贴在稿纸上,当然如果没有压网刀也可以用指甲代替。国内胶网很少,自己涂胶一般不需要使用压网刀。

■胶

考虑到胶水含的水分太多,容易破坏网纸,所以选择的胶应该是含水分少的,比如胶棒、双面胶等。

胶水:含太多水分, 不适合用来粘贴网纸。

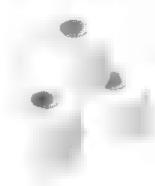

胶棒: 含的水分很少,可以大面积使用。

双面胶。普通的双面胶含水分很少,黏度不够,适合大面积使用。

■ 卫生纸

卫生纸也是不可缺少的 哦,特别是使用画水笔的时

候,稍不留意就会把稿子弄脏

了,有了卫生纸就不怕了。

当然啦,每 个人的习惯不同, 用到的工具也不全 一样,这些只作为 个人参考。

各种工具的使用步骤

前面已经讲解了一些工具的特点和作用,下面就来演示一下如何使用这些常用的工具。

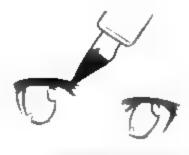

选择原稿纸,初学者可以使用复印纸。

用铅笔绘制草图,为了省力省时,可以选择自动铅笔。木杆铅笔通常选用HB以上或硬H铅笔即可。

将草图纸放在拷贝台上(前面已经演示了如何使用拷贝台,这里就不再演示),将新的空白纸放在草图纸上,用蘸水 笔描绘。

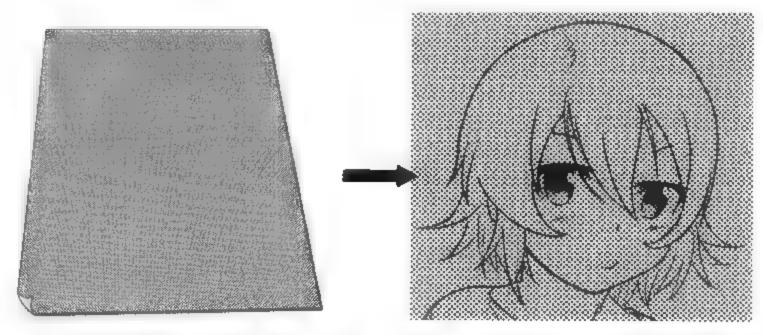
用蘸水笔的时候要注意, 在描绘人物主线时选择G笔, 因为G笔笔尖富有弹性,容易 控制线条的粗细变化,能画出 具有抑扬顿挫之感的线条。

描绘好的线稿

■ 粘贴网纸

这里我们讲解的是原网的使用方法。一般常用的线数在70左右,灰度为20%~10%。

选择合适的网点纸,然后用美工刀把需要的网点纸割下,将网点纸贴在需要添加网点的地方,注意图将图案全部覆盖住。

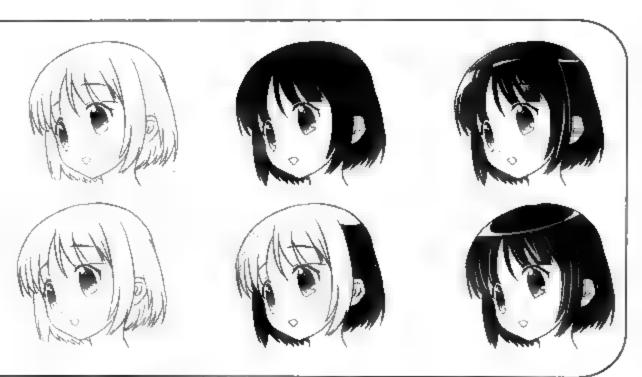
用笔刀将多余的网点纸刮掉,刮的时候确定好要刮哪些地方,否则刮错就会浪费网点纸哦!

通过刮网刀刮去灰网上的网点,就会出现渐渐 变化的阴影了,如云或海 的阴影、傍晚的天空等。

所以只有不断地练 习,不断地研究,才能将 网点纸用到极致哦!

用软笔或毛 笔将头发涂黑或 描白,这样绘制 出来的黑发也很 漂亮。

Chapter 02

基础知识及技法练习

本节课主要讲什么是漫画,漫画根据接受的人群可以分为哪些类型, 相据画面风格又可以分为哪些类型,还有漫画绘画中包含哪些元素等。

什么是漫画

要画漫画、首先当然要知道什么是漫画,漫画以一种怎么样的形式去表现,漫画有哪些特点,包含了哪些风格等,只有了解了我们才能更好地去创作。

漫画的定义

所谓漫画,就是通过夸张的手法有意识地突出一个事物或人物的特征,与此同时 又省略掉其次要的、一般性的东西。

漫画也是一种艺术形式,它是用简单而夸张的手法来描绘生活或时事的图画。一般运用变形、比拟、象征、暗示、影射的方法,构成幽默诙谐的画面或画面组,以取得讽刺或歌颂的效果。

漫画的风格很多,按地域和流派可分为法国漫画(BD)、美国漫画(Comics)、 日本漫画(Manga)、港台漫画、中国漫画、阿根廷漫画等,在这里我们主要讲解的 是日本漫画。

日本漫画指日本国内制作或发行的漫画,包括故事连环画和四幅一组的组画,它 是画面组合作品的总称。

日本漫画基本由格、登场人物、背景、文字气球(登场人物的言谈和思考内容以文字形式记录在文字气球中)、拟声词(以手写字体形式表现)、漫符(用以体现人物的心理和动作,比如在让人物的额头、拳头浮现青筋代表愤怒,在人物的额头、后脑边画上汗水滴表示角色的惊讶、愤慨或困惑》、台词和其他技法构成。日本漫画的阅读顺序(格的排列)一般是从上往下,从右至左(同一行中);在同一格中阅读文字气球中的文字顺序也是从上往下,从右至左。

25

作者: 长谷见沙贵、矢吹健太朗

■ 拟声词

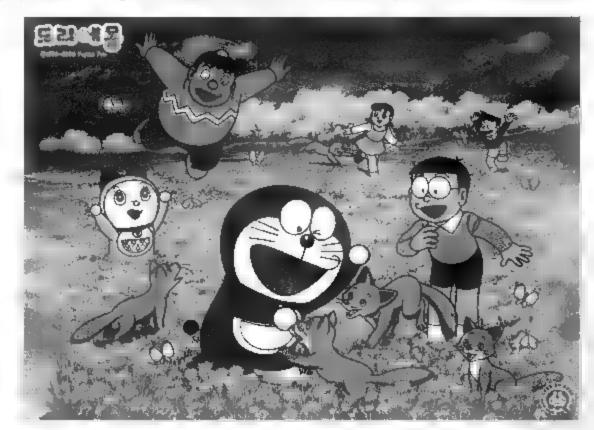

2 漫画的分类

漫画的分类很多,比如从受众来分,或是从漫画的风格来分等。

1. 按受众来分: 儿童漫画、青年漫画、少年漫画、少女漫画、成人漫画、军事漫画、耽美漫画、地下漫画等。

儿童漫画:以6~11岁的儿童为主要读者对象的漫画,内容简单易懂。

〈多啦a梦〉

少年漫画: 少年漫画是最主流的漫画类型,面向少年读者,少年漫画的忠实读者是青少年,还有一些成年人等 □一般以打斗、悬疑、冒险、科幻为主,而大部分主角都为一个目标奋斗,如《ONE PIECE》中的主角路飞和他的伙伴们为了寻找海贼王留下的传说中的秘宝 "ONE PIECE" 而航行: 钢之炼金术师主角爱德华和阿尔冯斯为了取回他们所失去的一切,开始踏上了找回自己身体的旅程。少年漫画的最大特征就

是:努力、友情、胜利。

〈海贼王〉 作者: 尾田荣一郎

(死神) 作者: 久保带人

〈圣魔之血〉 作者。九条清

少女漫画:少女漫画没有明确的界限,不以故事类型、绘画风格或是情节而划分。大多都是纯真而美好的故事内容,在画风上也比较偏向于完美化,故事主人翁多是俊男美女,而多数渲染的都是浪漫理想的爱情故事。主要读者对象是拥有少女情结、唯美主义、美型和恋爱中的女孩子。

(地狱少女) 作者:永远幸

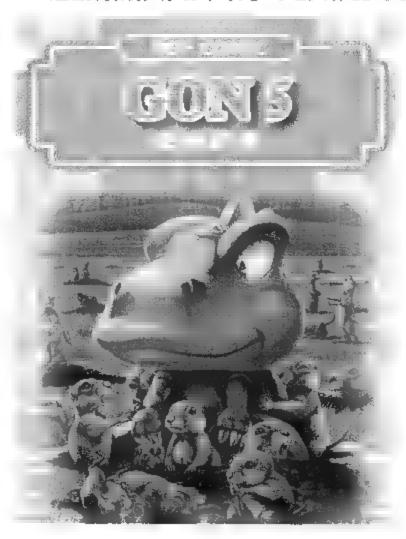
《我的妹妹不可疆那么可爱》 作者:伏见司

《花丸幼稚园》 作者』勇人

2. 按漫画的风格来分: 有写实风格、半写实风格、后美型风格、简约风格、唯美 风格等。

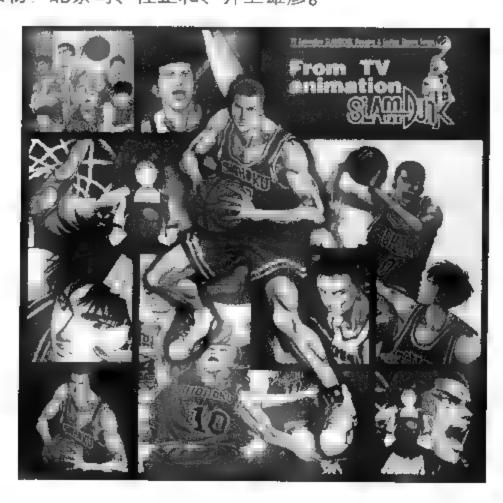
写实风格:作品中的人物与现实人物比例相当,背景、配件等也与现实中基本一样。 这里特别推荐田中政志的经典作品《小恐龙阿贡》。

〈小恐龙阿贡〉 作者。田中政志

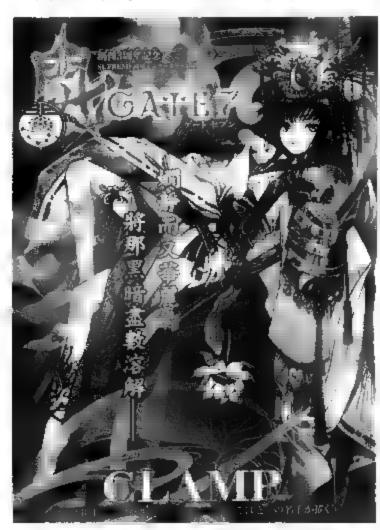
半写实风格: 人物比例与现实人物和当,略有夸张。 代表人物。北条司、桂正和、井上雄彦。

〈灌篮高手〉 作者; 井上雄彦

后美型风格。人物美得有点无组织无纪律,已经超越了现实,并且要配上华丽、复杂的线条与配件,再配以夸张的动作、离奇的故事。

代表人物。CLAMP、由贵香织里、田村由美。

(GATE 7) 作者: CLAMP

〈小鸠〉作者: CLAMP

(迷途猫overrun) 作者: 松智洋

简约风格:画面中的线条流畅、简约,有一种简笔画的感觉。鸟山明、安达充、高桥留美女的早期作品应该也属于这一类■

代表人物: 手冢治虫、藤子不二雄、蔡志忠。

〈铁臂阿童木〉作者: 手冢治虫

唯美风格:这种风格应该是介于后美型与简约之间的一种风格。造型与配件虽然很复杂,但给人一种清新的感觉,不会有那种过分美丽而造成的压迫感。

代表人物:清水玲子、秋乃茉莉、橘皆无、筱原千绘、斋藤千惠。

〈天是红河岸〉作者。筱原千绘

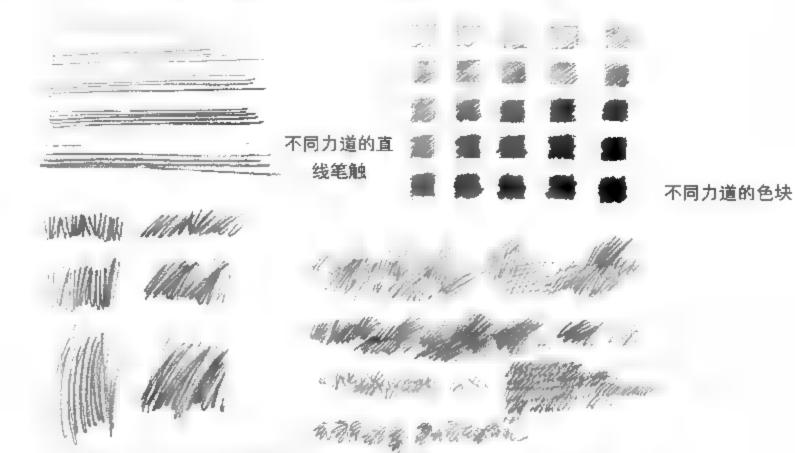

基础技法练习

任何绘画都要从基础开始练习,如线条的画法,力度不同绘制出来的线条感觉也不一样。而且任何绘画作品都必须从草图开始,没有人是直接画出成品的。

4. 线条

不同的用笔方式能绘制出不同的笔触。

长度不同的线条具有不同的效果

不同手法的笔触具有不同的效果

不同的相互叠加法绘制出的不同效果

疏密不同的笔触具有不同的效果

画画一定要放开,胳膊要放轻松。千万不要拘泥于小节,别害怕画错,这样画出来 的线条才比较硬朗。

多练习,慢慢地就熟了。

要创作一个人物,就必须先从草图开始,所以草图的练习很重要。随身带着速写本和笔,空闲的时候可以随手画一画,画的时候不用在意线条是不是整齐的,尽管放开地画。

■ 草图范例

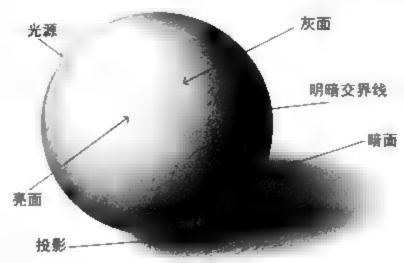
所谓熟能生巧, 平时多看些好的作品 并临摹,时间久了自 已也能画出理想中的 人物哦!

12.3 光影

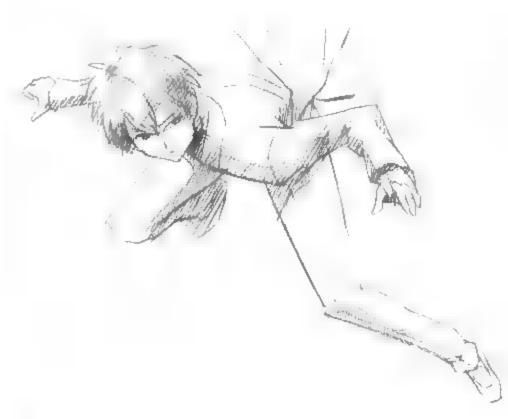
明暗现象是由光源、**物**象及人的视觉3个方面综合表现的,三者之间存在着4种可变的关系:

- 1. 光源的强弱;
- 2. 光源据物象的远近;
- 3. 光线照到物体表面距离的远近;
- 4. 物象本身的不同色彩。

绘制漫画也需要添加光影效果,因 为这样可以让人物更加生动,画面更加 精美,而且一些特殊的阴影效果更能表 达出人物的心理状态。

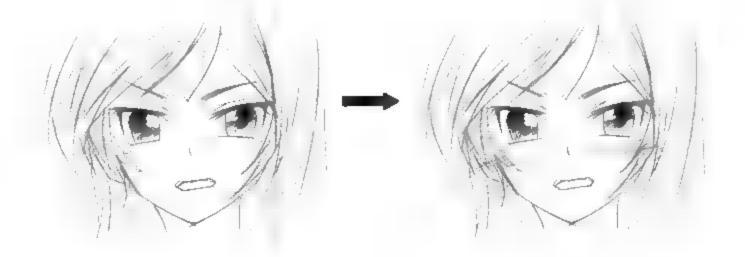

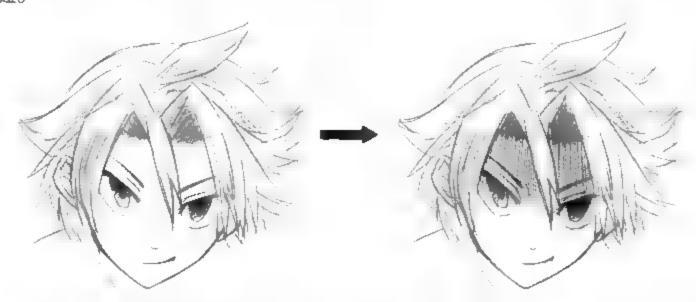

添加阴影 可以让人物更 加立体,画面 也更加精美。

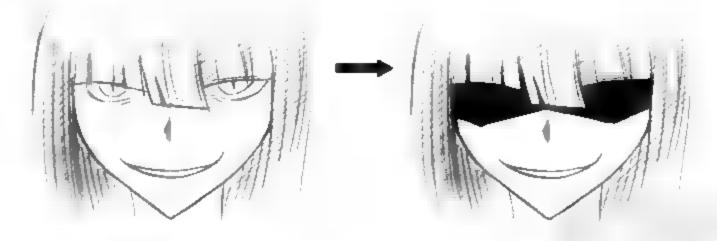

没有添加腮红线,给人的感觉只是人物哭了,但是添加腮红线后,给人的感觉却是哭中带有点羞涩的味道。

人物给人的感觉是有点坏坏的,顽皮捣蛋的类型,但是在额头添加阴影线后,给人的感觉是阴险的,比之前的感觉更坏一层。

人物给人的感觉是阴险狡猾、有坏念头的,将眼睛处涂黑,人物给人的感觉不只是阴险狡猾,更有邪恶的感觉。

阴影只要处理得好, 可以表现出很优秀的效果,当然如果处理不好, 就适得其反了。

漫画绘画的主要内容

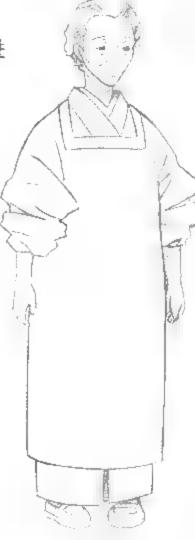
漫画的主要内容包括人物、道具、背景,其中人物是漫画的中心,也是漫画的主题,而漫画的其他元素则是背景和道具,它们都是为了衬托人物而存在的,就像绿叶衬托红花一样,两者缺一不可。

画的主题——人物

一部漫画中人物是主题,整个故事就是围绕某一个人物来进行的,而人物的角色很多,如爷爷、奶奶、爸爸、妈妈、同学、 朋友等。

老奶奶

老爷爷

漫画中涉及的角色很 多,一部漫画中不可能都 是年轻人,或都是女生, 或都是老年人等, 而是需 要各种类型的人,这样才 能让故事更加精彩,如 。《海贼王》中就涉及了很 多人物。

漫画的衬托元素

漫画中的衬托元素有背景和道具,它们能让故事更加直观更加明了,让故事更加丰富更加精彩,它们也是不可缺少的元素。

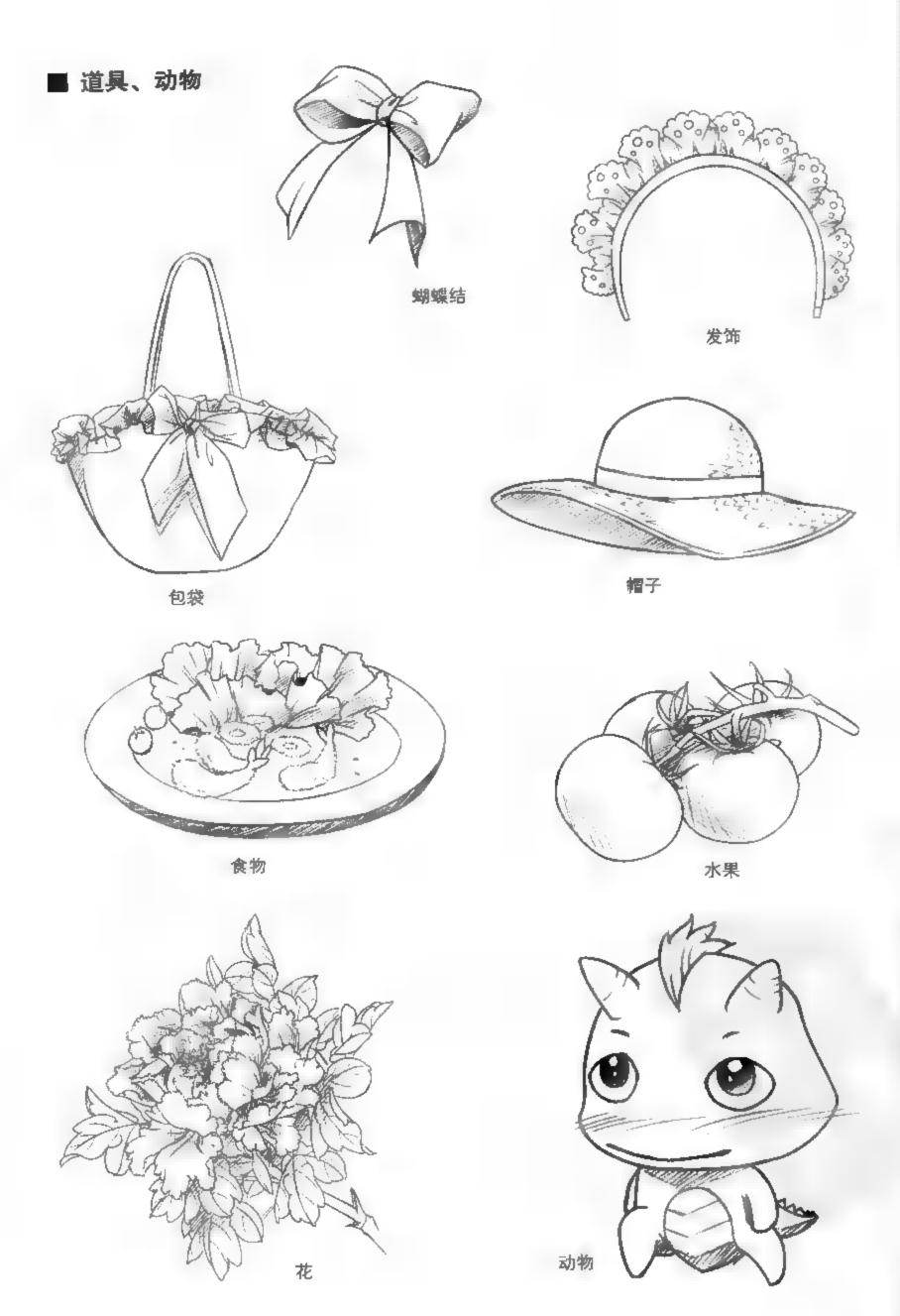
■ 背景

〈天上天下〉作者: 大暮维人

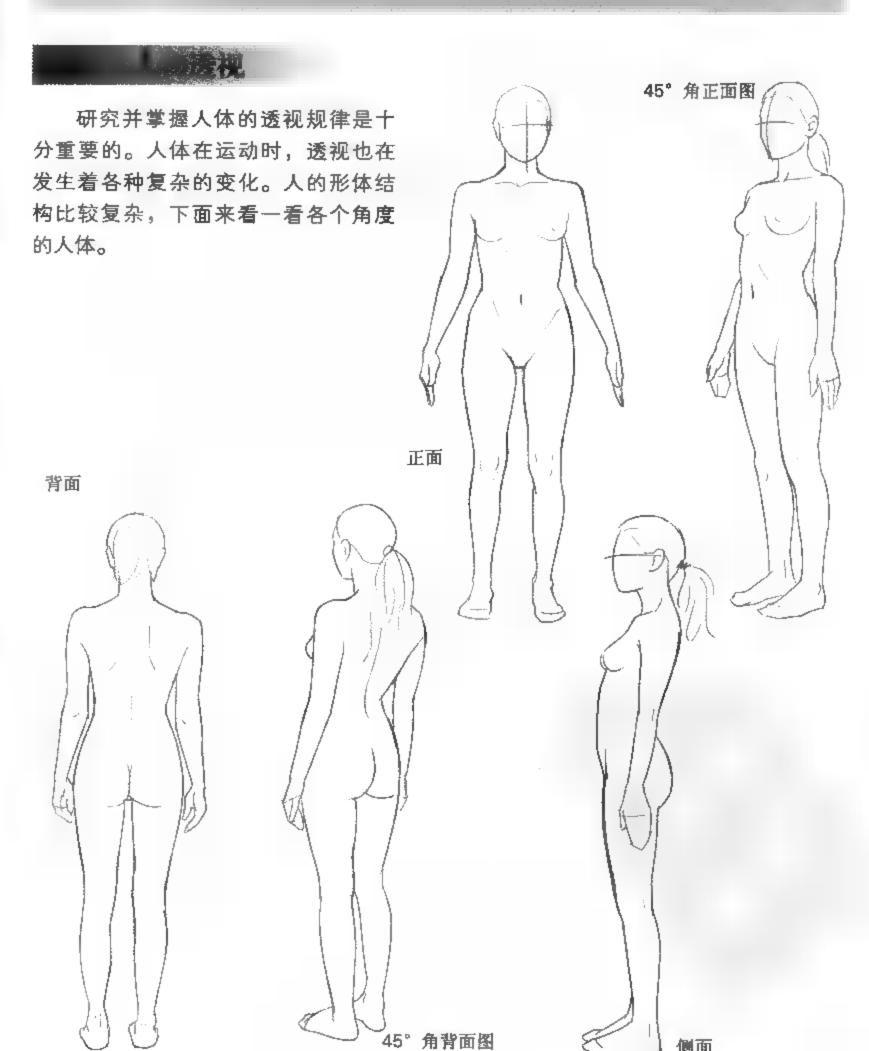
(被埋葬的黑暗与少女)作者:新井円侍、大岩ケンジ

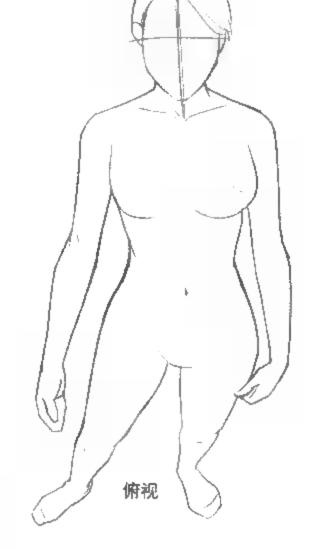

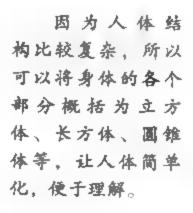
透视技法

不同的透视可以给人不同的感觉,如俯视一个人的时候,给人的感觉是弱小的;而仰视一个人的时候,给人的感觉是高大雄伟的。背景的透视也有不同的效果,如俯视图能看到大景,仰视的视觉范围就小很多。下面我们来分别讲一讲人物透视和场景透视。

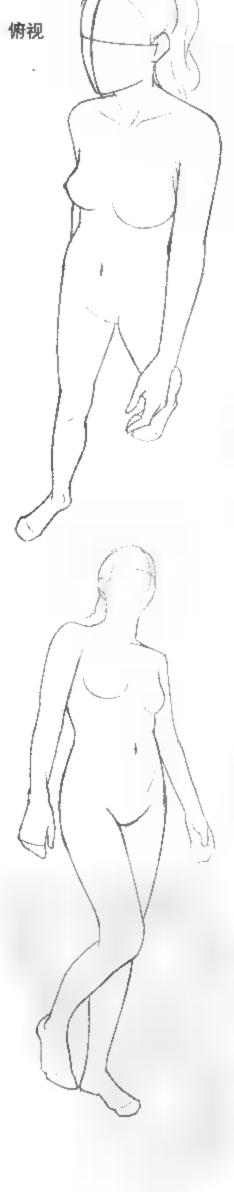
视角不同,人体的透视效果也 是不同的。如俯视图,人物因为近 大远小的关系, 头部在视觉上变得 很大,腿部变短,而且脚因为离视 点远而变得很小; 反之仰视图中人 物头部变小, 上半身变短, 腿部变 长, 而脚因为离视点很近, 所以在 视觉上显得很大。

仰视

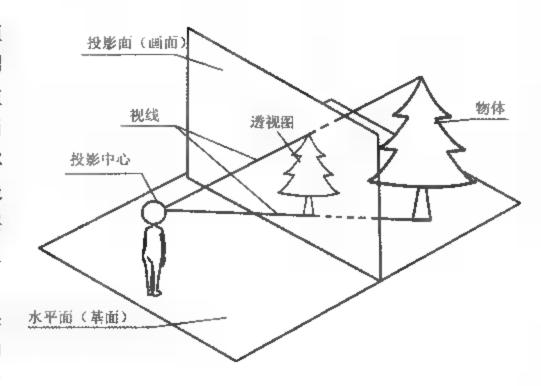

透视现象在我们生活中随处可见。站在马路中心,看到路中心的房子及路面上的车子及路面上的车子。 一点一个点头,在透过一点的水平线。一般来说,你我不会说不我。一般来说,你你是我们不说。一般说,你你是我们不说。" "近大远小"、"近大远小"、"近大远小"、

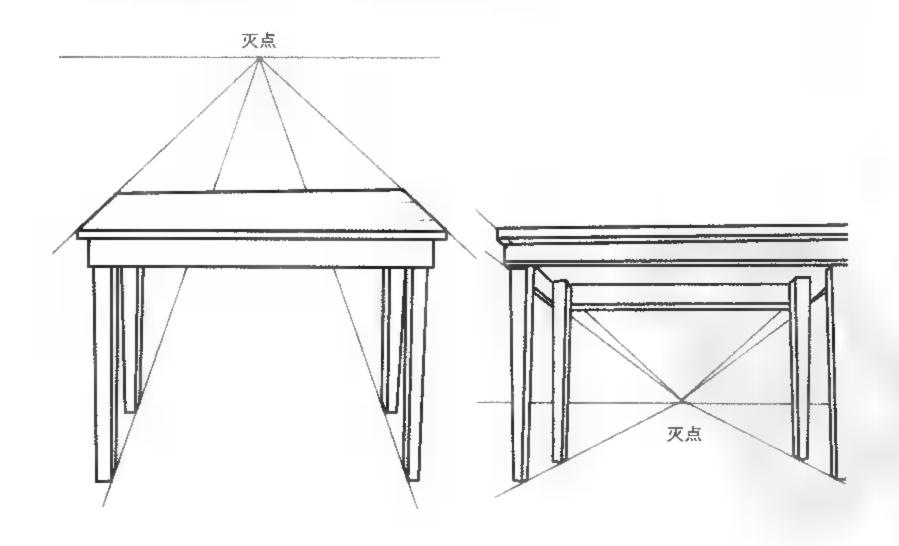
"近宽远窄"的现象;而如果观察者在视平线以下仰视,物体则呈现"近高远低"、"近大远小"、"近宽远窄"的现象。

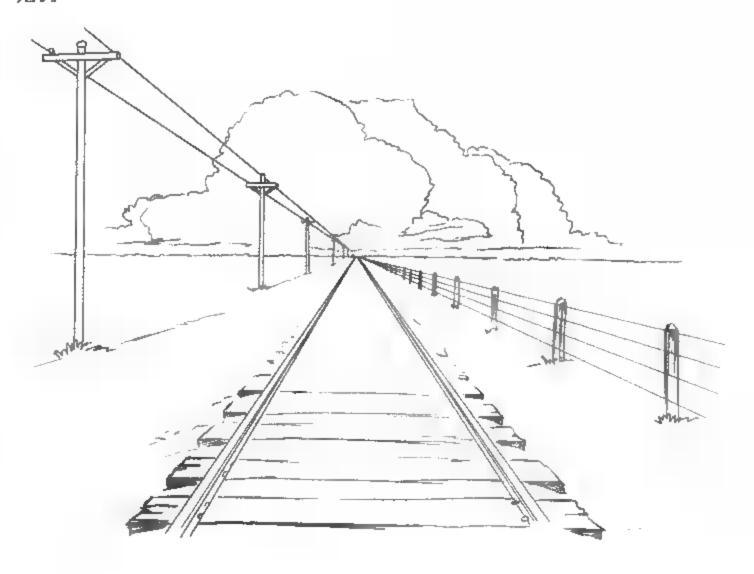
下面介绍3种最常用的场景透视方法。

■ 一点透视

也叫平行透视(一个灭点),就是有一面与画面成平行的正方形或长方形物体的透视,这种透视有整齐、平展、稳定、庄严的感觉。

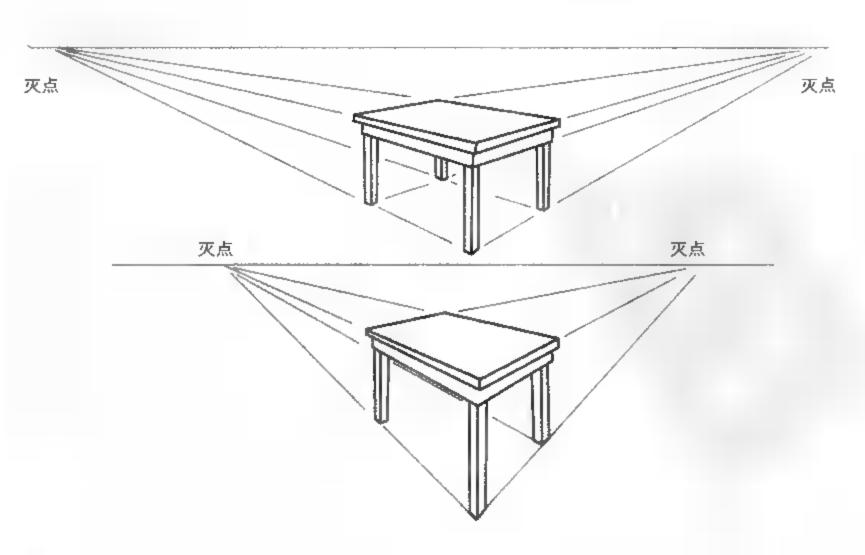

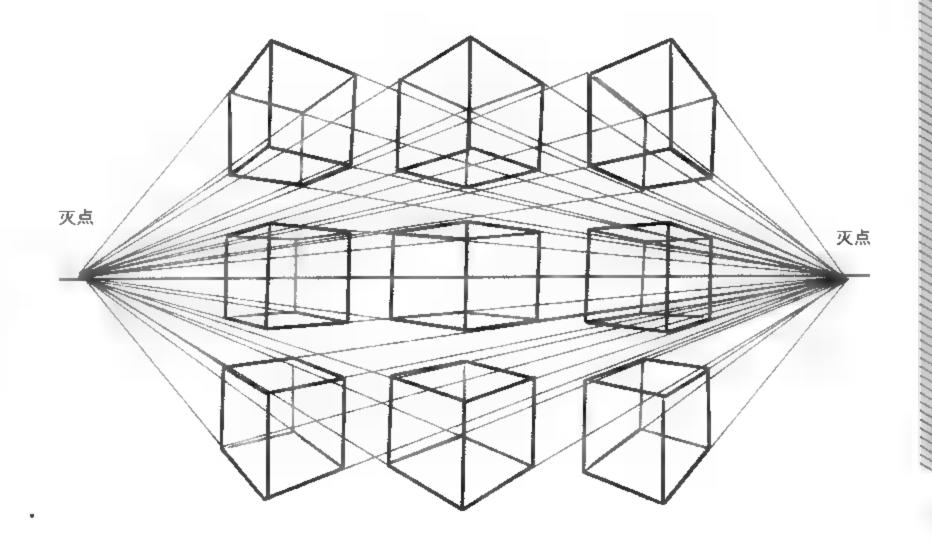
范例

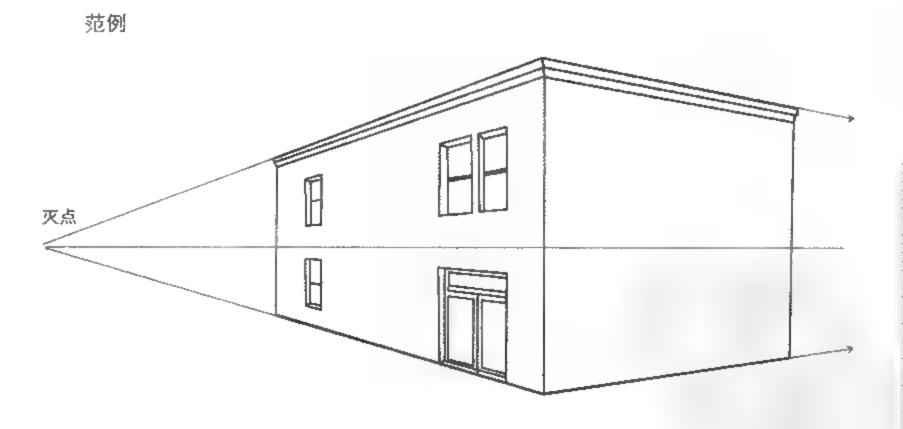

■ 两点透视

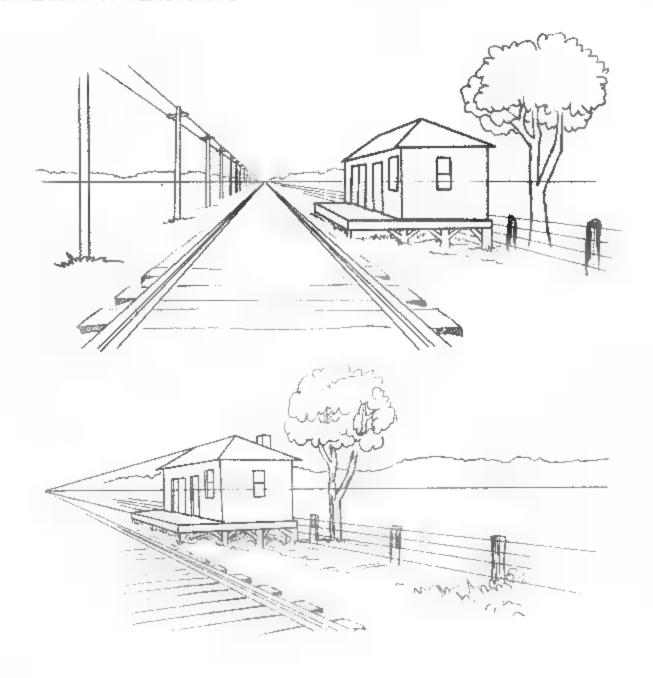
有两个灭点,就是物体任何一面都不与画面平行的正方形或长方形物体透视,这 种透视能使构图较有变化。

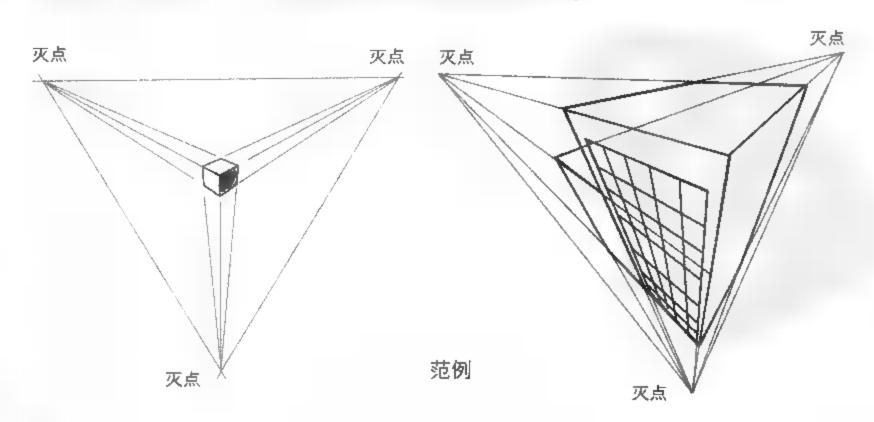

一点透视和两点透视的对比

■ 三点透视

也叫斜透视(三个灭点)。立方体相对于画面,其面及棱线都与画面不平行时,物体的边线可以延伸为三个消失点,用俯视或仰视等角度去看立方体时就会形成三点透视。三点透视,一般用于超高层建筑的俯瞰图或仰视图。

Chapter 03

人体骨骼和头身比例

本节课主要讲解人体的骨骼、肌肉和头身比例。

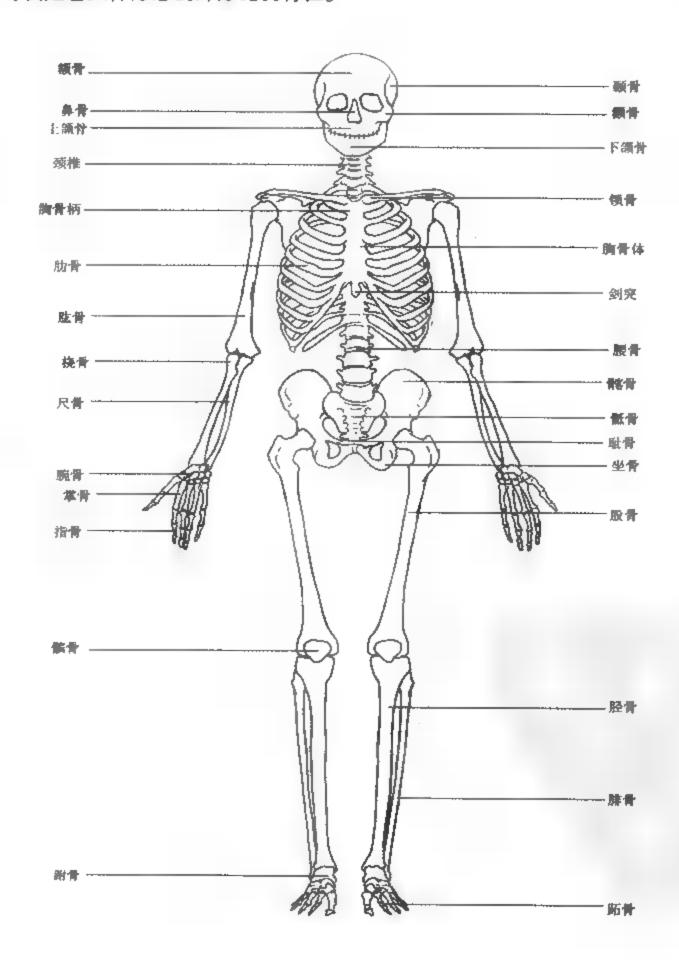

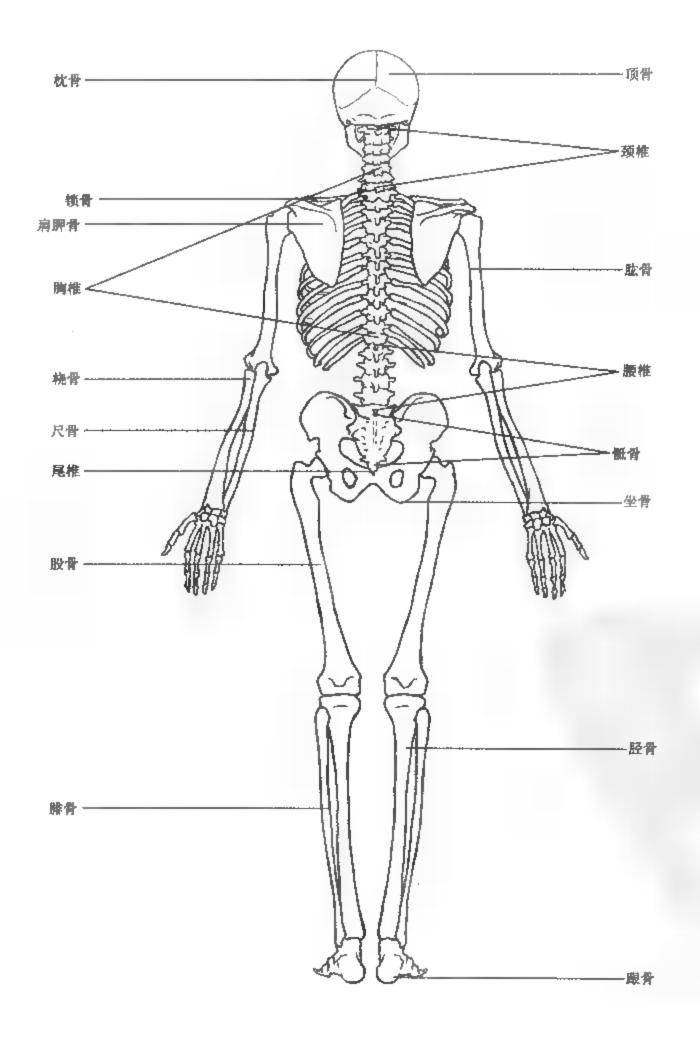
人体骨骼

研究人体的形体结构,是为了便于深刻理解和正确表现复杂的人体客观形体。所以想理绘制出具有灵性的漫画人物,就必须要了解人体骨骼和肌肉。

骨骼

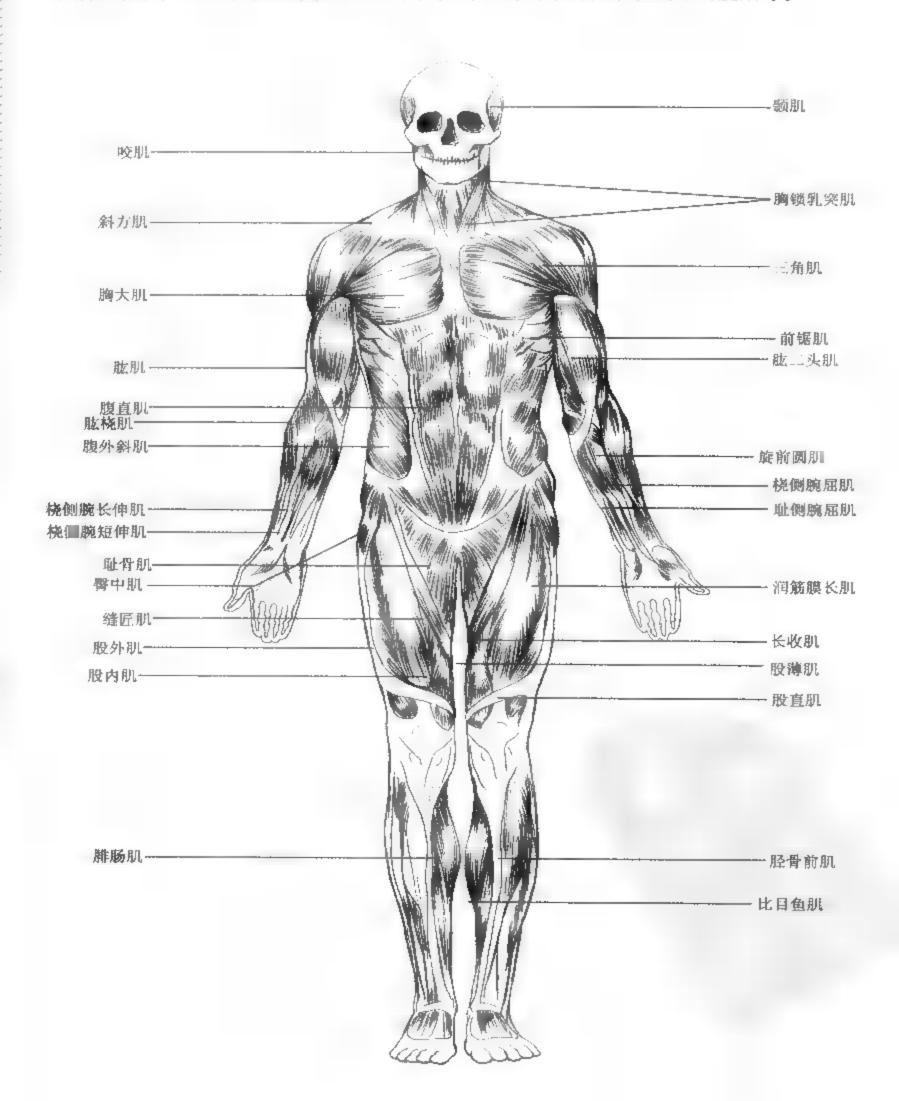
骨骼是人体的支架,它支撑着外形组织结构和形体,是人体动态变化的主要因素,同时决定着人体形态的外形比例特征。

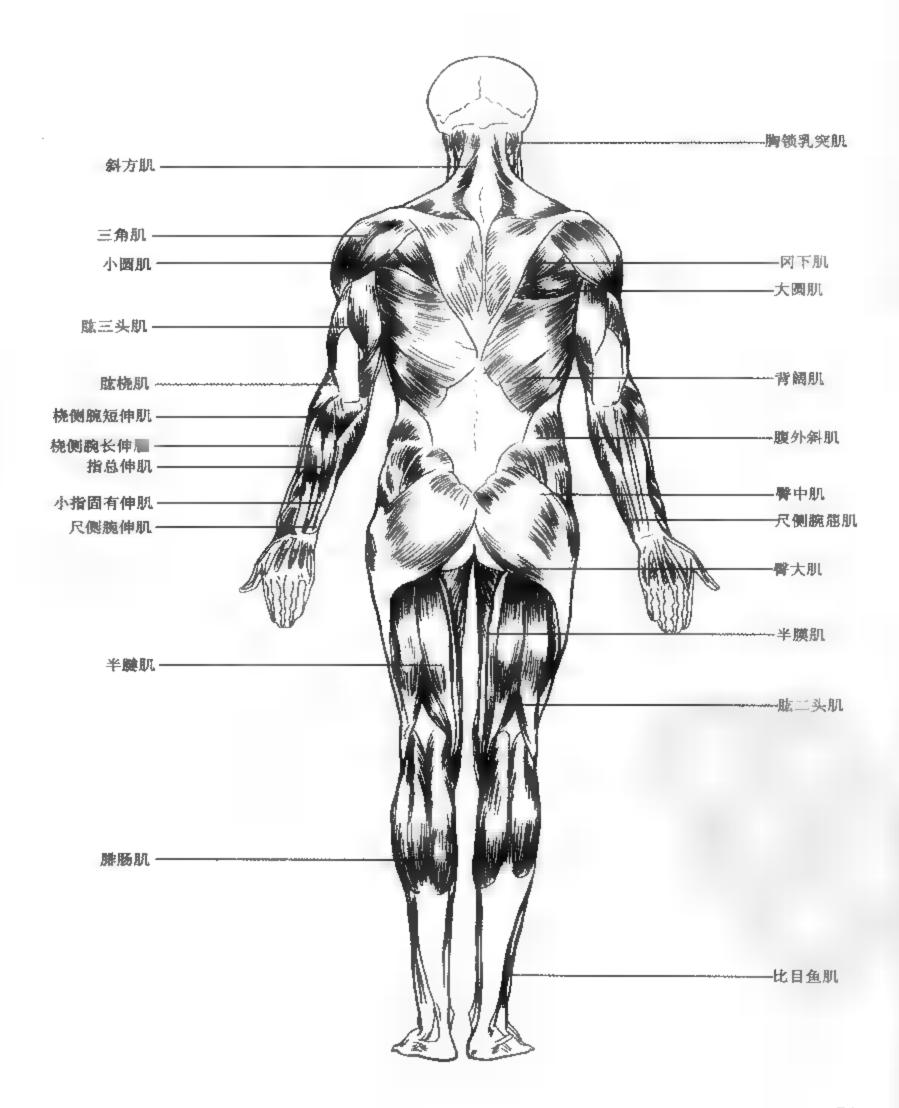

3.1.2 肌肉

肌肉是角色轮廓产生的基础,在绘制时围明白前方肌肉和后方肌肉相互间的遮挡和覆盖关系。肌肉的形态多种多样,具有代表性的肌肉是四肢上长棱状的肌肉,分为肌腹和肌腱,它们牵动着骨骼产生运动,另外还有扁平的阔肌和扁平的腱肌等。

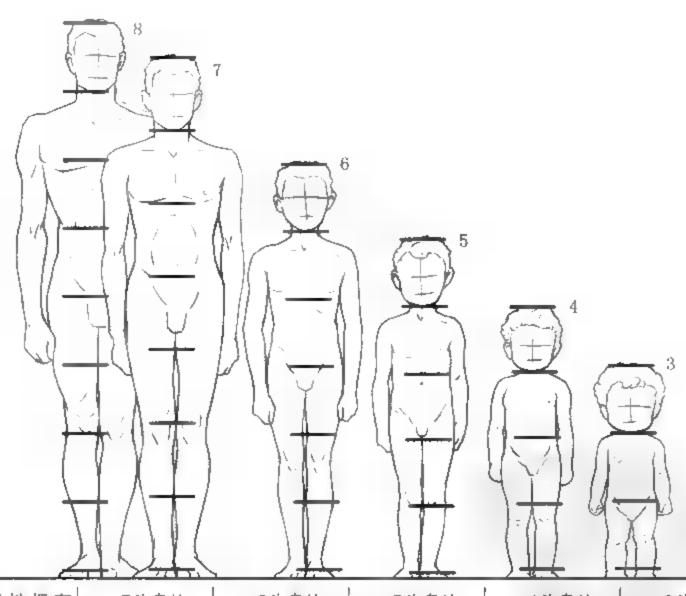
力物的头身比

漫画中人物的头身比例和写实的头身比例略有不同,因为写实的头身比例会随 着年龄的变化而变化,而漫画中则可以不考虑年龄的问题。漫画中不同头身比 的人物给人不同的感觉,如2头身的人物给人很萌的感觉,而7头身的人物则 给人成熟的感觉。

正常人头身比

正常的头身比会随着年龄的变化而变化。而漫画中人物的头身比不受年龄的限 制,如老人可以是7头身比,也可以是2头身比,7头身为正常的比例,而2头身为Q版 人物的头身比例,给人可爱的感觉。

人随着年龄的增长,身材比例也会发生变化,只有正确地为角色设计好身材比 例,才可以完美地表现角色的年龄,让人物更加生动,更加具有真实感。

男性拥有 高大威猛的感 身比,给人一 觉。而女性拥|种亲切感。 有8头身,则给 人高挑、高贵 的感觉。

7头身比,

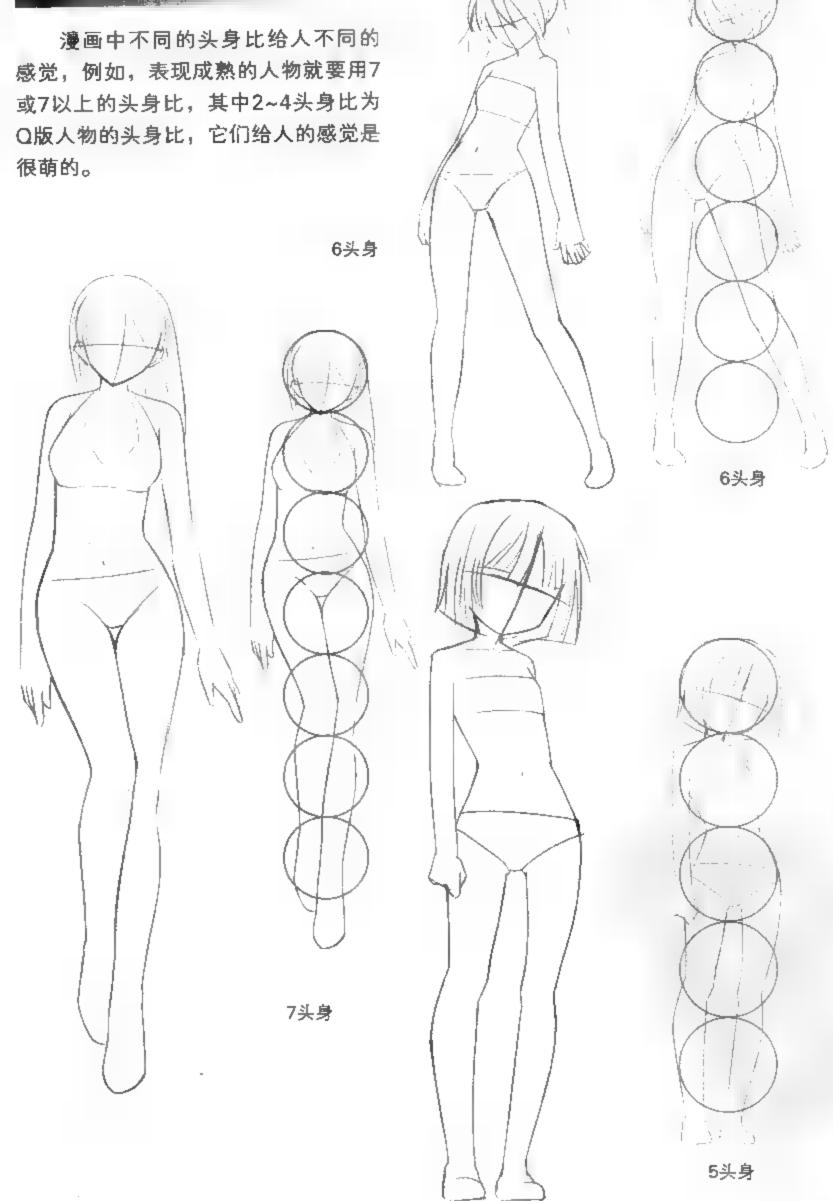
6头身比, 得圆些。

5头身比, 8头身, 给人 成年人正常头 这是青少年的 为少年的头身 儿童头身比, 头身比。头部 比。脸会更加 整个人物给人 头部和肩宽差 相对于7头身或 圆润,而且头 可爱的感觉。 8头身的人物显 宽和肩宽相差 不大。

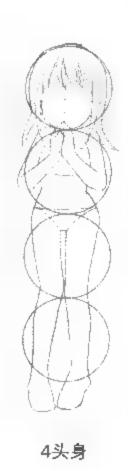
4头身比。

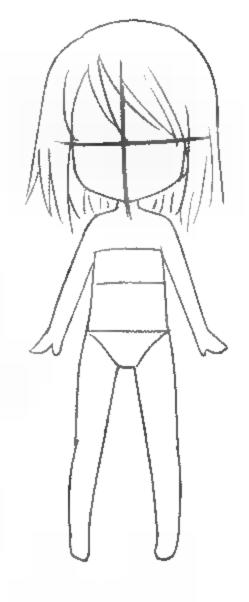
3头身比, 幼儿头身比, 不多,给人可 爱的感觉。

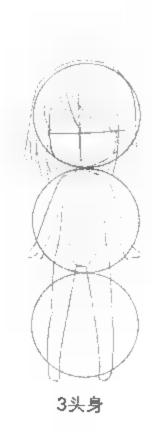
常用头身比

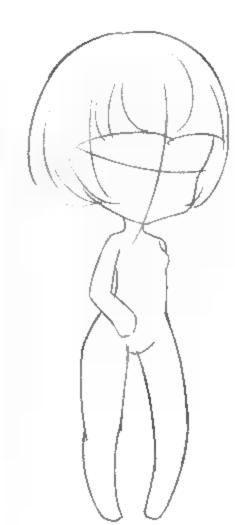

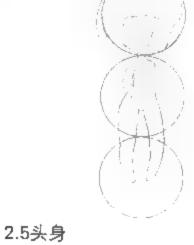

Q版人物的身体结构 随着头身比的缩小而简单 化,如2头身比人物的四 肢用简单的线条表现就可 以了。

2头身

Chapter 04

头部绘画技法

这一节课主要讲解的是各种脸形的画法、眼睛的画法、鼻子的画法、嘴巴的画法、耳朵的画法,还有头发的画法及表情的画法等。

头的画法

要函好头部,就必须先了解头骨。■为头骨是头部的造型基础,骨骼上的肌肉 是头部造型的"衣服",所以这两样是必须掌握的。

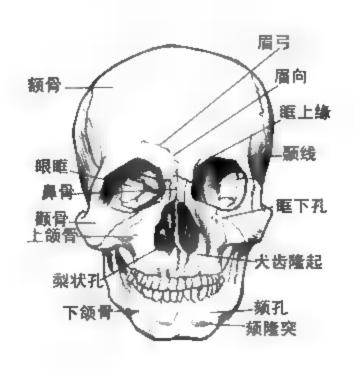
人骨和头部肌肉

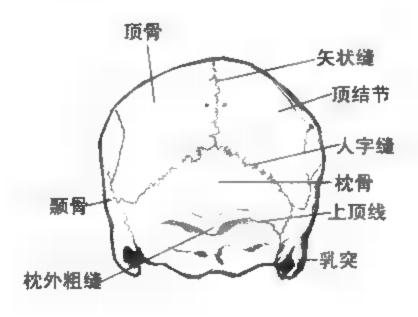
■ 头骨

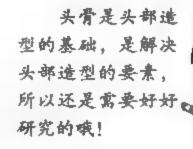
头骨是头部造型的基础,是解决头部造型的要素。

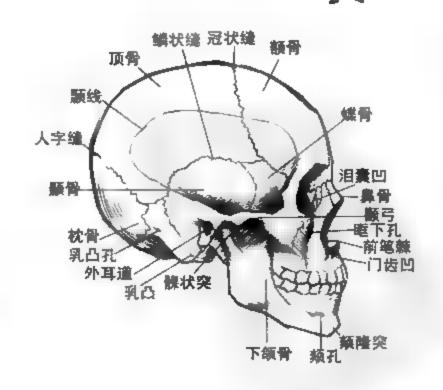
头骨由两部分组成,下颌骨和构成头颅骨的其他骨头, **脑颅骨的骨骼包括额骨、** 颞骨、顶骨、枕骨, 面部骨■包括鼻骨、颧骨、颧弓、上颚骨、颚结节、上颌骨。

头骨外形的几个突出的点称为骨点,它们是顶盖隆起、鼻骨、颏隆突、下颌骨等,这些骨点在造型上起了决定性的作用。它们是头部基本框架的支撑点,骨点就像是头像的一个个坐标,掌握好了骨点对画好头像是很关键的,而且骨点往往是形体的转折点。

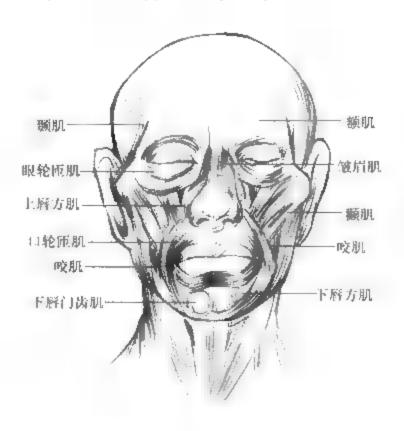

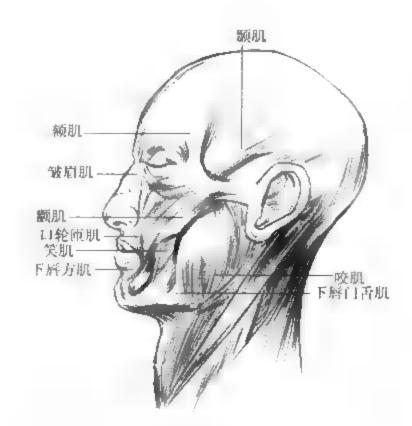

■ 头部肌肉

头骨之上覆盖的是肌肉层,包括额肌、皱眉肌、眼轮匝肌、上唇方肌、颧肌、咬肌、笑肌、口轮匝肌、下唇方肌、下唇门舌肌和**则**肌等。肌肉是表现对象表情十分重要的因素。如果初学者没有对头骨结构和肌肉进行细心的观察和分析,而只是盲目地画,是不会有多大进步的。

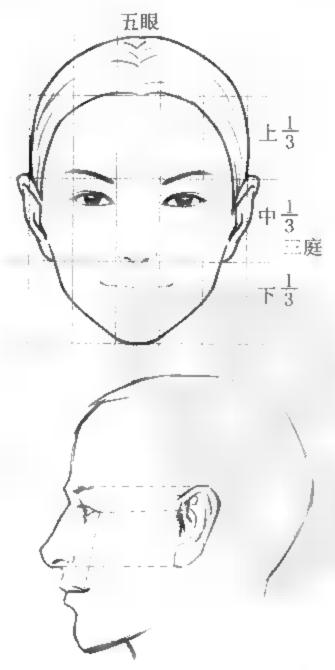

■ 三庭五眼

人的五官比例一般都是左右对称的,画的时候必须从它们之间的关系出发。成年人头部的比例为:眼睛的位置一般在头顶至下颌的1/2处。三庭则是从发际到眉毛为一庭,从眉毛到鼻头为一庭,从鼻头到下颌为一庭;五眼是指脸的宽度是五只眼的长度,两鼻翼之间的长度为一只眼的长度,嘴的宽度为一只半晌睛的长度。

从侧面看,■面头部外形比例基本成一个正方形,耳朵的高度等于眼睛到鼻子的高度,外眼角到耳朵的距离相当于鼻子下方至嘴巴的距离,这些是常规的比例,在绘画的时候不能生搬硬套。

面人物的头部

一个漫画角色表现自我最为直观、■为丰富的部分就是头部。 下面我们从不同角度来认识头部。

■ 人物不同角度的头部表现

45° ■面,脸形和五官都会产生透视变化。

侧面,凸显鼻子和嘴巴的轮廓,眼睛只看到一半,且瞳孔为较扁的椭圆形。

仰视视角,下巴变长,所能 看到的下巴面积也变大。

俯视图,能看到头顶,同时脖子会被挡住 很多甚至完全挡住。

当头部有

透视变化的时

候,不仅脸形

有遗视变化,

变化。

五官也有遗视

由于透视关系,两只眼睛的长度不一样。

由于透视关系,两只眼睛的大小不 一样。

俯视图,能看到头顶,下巴由于透视关 系而变短小。

■ 其他人物头部的透视表现

仰头,眼睛额头看不到,看到下巴的面积最大。

仰视图,三庭的长<u>周</u>变短,能看到 下巴。

仰视图,因为透视关系下巴很大,而 额头相对变小。

俯视图, 看到头顶, 鼻子和下巴变短。

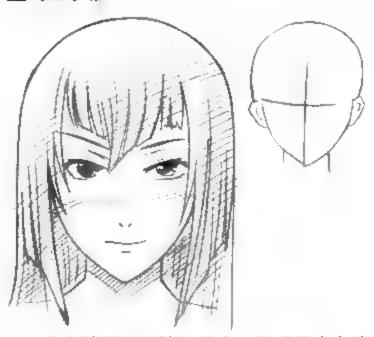

各种脸形的画法

不同的脸形给人的感觉是不一样的,如圆脸给人可爱、福气的感觉,方脸给人憨厚、老实的感觉,尖长脸给人奸诈的感觉等。下面我们来讲解一个各种脸形的绘制。

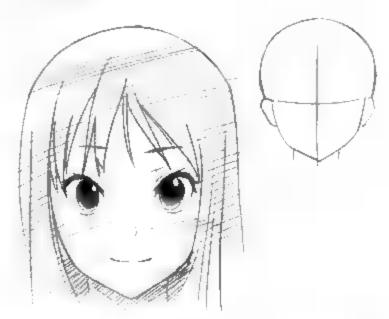
女孩的各种脸形

■ 瓜子脸

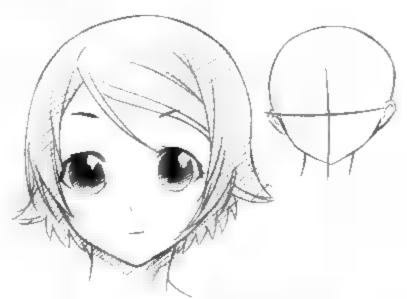
首先绘制瓜子脸的轮廓,然后用十字线确定眼睛的位置,再添加五官。通常这种脸形搭配杏仁状的眼睛。

■ 鹅蛋脸

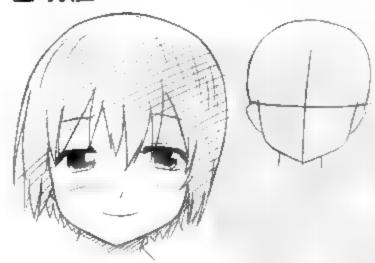
首先绘制鹅蛋形人物脸形,然后确定五官的位置,最后再刻画。这种脸形配大而圆的眼睛会给人甜美、可爱的感觉。

■圆脸

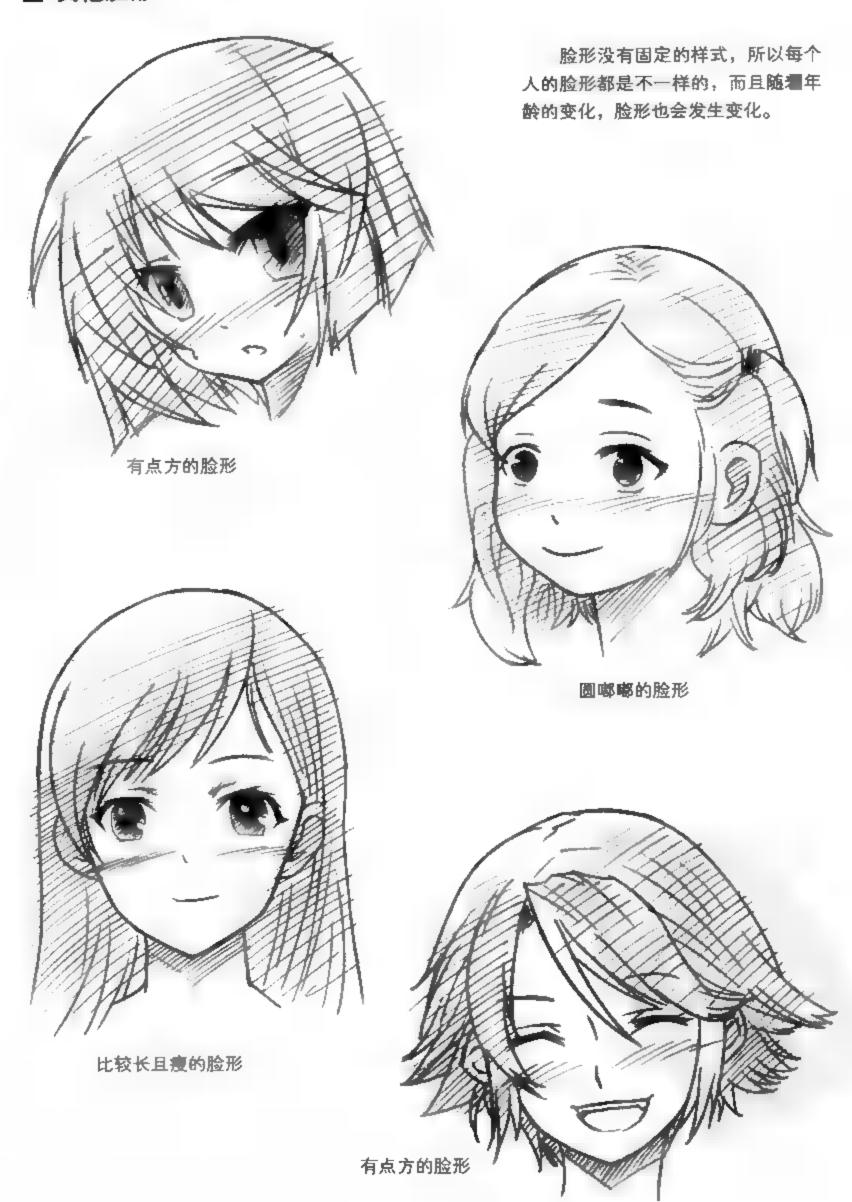
首先绘制圆脸的轮廓,然后通过十字线确 定眼睛的位置,再添加五官。这种脸形给人可 爱、天真的感觉。

■ 方脸

首先绘制方脸的轮廓,通过十字线确定 五官位置,再添加头发。方脸给人憨厚、老 实的感觉。

■ 其他脸形

脸颊很圆,下巴有点长且很尖。给人 的感觉是漂亮的、有气质的。

如果不知该如 何绘制好人物的脸 形,可以多观察周 围的人,并多做练 习,就可以掌握自 如了。

有点宽有点胖的脸形给人忠 诚的感觉。

因为胖, 所以脸 是圆嘟嘟的,而且还 形成了双下巴。

肥胖的中年妇女,脸颊有点下垂, 还有双下巴。

比较瘦的中年妇女,人物五官比较立体, 而且眼睛呈杏仁型。

中年妇女,脸有点圆,给人一种亲 切感。

老年人,皮肤下垂, 下巴的肉下垂得很严重。

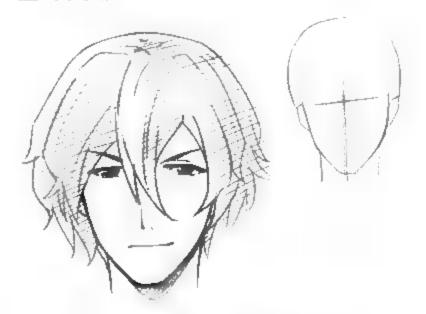
的各种脸形

■ 甲字脸

首先绘制甲字形的脸部轮廓,然后通过 十字线确定头发及五官。这种脸形给人奸诈 的感觉。

■ 目字脸

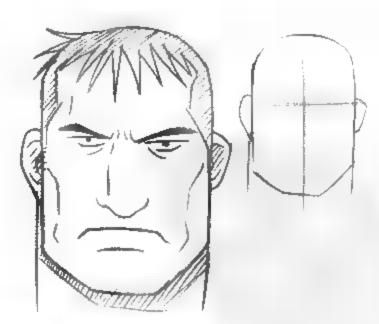
首先绘制目字形的脸部轮廓,然后用十字线确定好眼睛的位置,再绘制出头发、五官即可。

■ 圆脸

首先绘制圆脸的轮廓,然后添加五官和头 发。圆脸给人可爱、年轻的感觉。

■ 国字脸

首先绘制出国字脸的轮廓,然后添加五 官和头发。国字脸给人整厚、老实、力量的 感觉。

■ 其他脸形

卵圆形脸形,给人可爱、秀气的 感觉。

男性常见的脸形还有三角形脸、卵 圆形脸、圆形脸、方形脸、长圆形脸、 杏仁形脸、菱形脸和长方形脸等。

长圆脸,给人秀气、帅气的感觉。

这种脸形通常用来表现小孩的脸 形,给人天真、可爱的感觉。

诈的感觉。

由字脸,给人油腻的、笨笨 的、做坏事的感觉。

因为肥胖, 脸变得圆圆的, 还有双下巴。

有点瘦的中年男人,脸颊

中年男子, 甲字脸, 给人一种成熟感。

老年人,皮肤下垂。

中年男子,圆脸。

中年男子,因为肥胖而变成了圆脸。

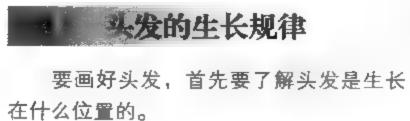
中年男子、菱形脸。

头发的画法

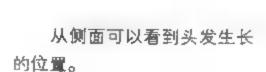
不同的发型会让人物呈现出不一样的气质。要绘制好头发,首先需要认识头发的生长规律。

发际大概在头顶和眼睛 **4** 中间的位置。

绘制的时候头发不能 离头皮太远,或是低于头 ▼ 皮的位置。

罗型的绘制方法

不同的发型能让人物呈现出不同的气质,如短发给人青春、活力、干练的感觉, 长发给人温柔、甜美的感觉等。

■ 例1

金制出头部轮廓, 通过十字线确定好 五宫的位置。

2 勾勒出头发及五官的大概样式。

圖 整理线条,添加阴影,注意头发的走势。

■ 例2

■ 绘制出头部轮廓, 通过十字线确定好 五官的位置。

② 勾勒出发型,因为是仰视,所以下巴处能看到很多,而且眼睛几乎看不到。

仔细刻画,注测线条的变化和阴影的表现,这个人物给人深深的忧郁感。

首先勾勒出脸形、五官和头发的样式,确定好草图后再清理线条,并添加阴 影。短发给人青春活力的感觉。

首先勾勒草图,然后再整理线条并添 加阴影。长发给人温柔、甜美的感觉。

首先勾勒草图,然后整理线条,并添加阴影,绘制这个发型的时候注意每一组头发的变化都要不一样。

■ 男性的各种发型

这种发型给人青春、阳光的感觉, 绘制的时候注意每一缕头发的变化都是不一定的。

这种发型前面的刘海有些长,其他 部位都是短发,给人憨厚的感觉。

这种发型上面是较长的头发,下 面是短发,给人玩世不恭的感觉。

这种发型是上面有点长, 刘海只有中间 一点长, 看起来有点奸诈的感觉。

这是成熟的或成功的中年男性常留的发型,绘 ■这种发型时要注意发际的位置和形状。

老年人掉发后的发■,头顶是没有头发的。

长发,注意头发的走势,还要注意每一缕头发的变化都要不同。这种发型不是型男就是艺术家常留的发型。

这个人物搭配这种发型,很有自己的风格,这是一个很容易让别人记住的造型。

■ 女性的各种发型

短发,绘制这种发型的时候**里** 注意对刘海的刻画。

学生头,绘制时要注意头发的走势, 用正确的线条来表现。

这种发型给人可爱、天真的 感觉。

绘制这种发型的时候**里**注 意两边翘起的头发的造型大体 相似,但不能完全相同,这种 发型比较有个性,很容易让别 人记住。

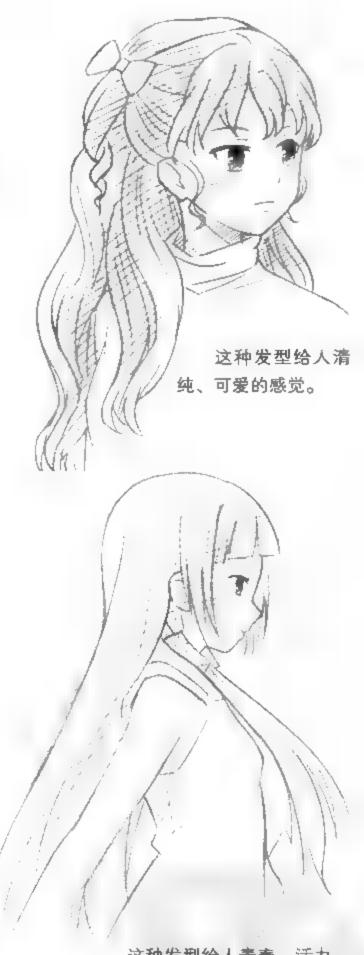
这种发型给人成熟中带点可爱的感觉。

长发给人温柔、淑女、甜美的感觉。

这种发型比较有中国风的感觉。

这种发型给人青春、活力、 甜美、可爱的感觉。

漫画中不会把 每根头发都绘制出 来,而是把它们绘 制成不同大小和形 ♥ 状的发丛。

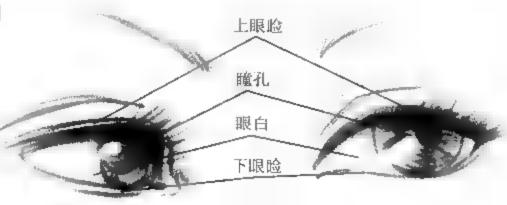

眼睛的画法

俗话说眼睛是心灵的窗户,所以眼睛的绘制对刻画人物很重要。漫画中人物的眼睛和写实的眼睛是不同的,漫画中人物的眼睛都适当地被夸张化了,可以把眼睛绘制得很大、很圆等。下面来首先认识一下眼睛的基本结构。

眼睛是由眼眶、眼球、眼皮等组成的,可以理解为含在眉弓下眼眶内的一个球体,球体又由瞳孔、眼角膜和眼角组成,有一定厚度的眼睑包裹在其外面。绘制眼睛的时候要注意眼球是半球体的,眼珠是透明的,不要画成死黑,越靠近暗部,反光越透明,一般要绘制出高光,这样才能让眼睛更加有神。

■ 各种角度的眼睛

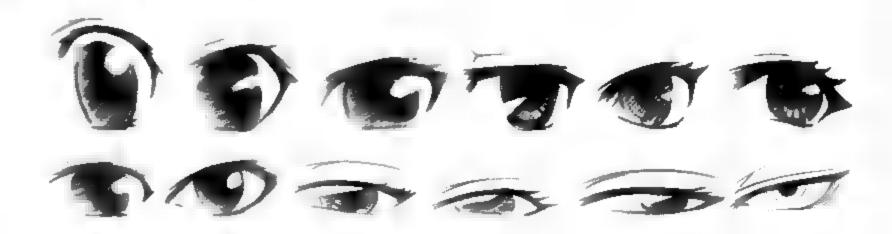

要绘制好眼睛,就必须了解眼睛的结构及特点,如眼球是半球体的,瞳孔是

■ 眼睛不同角度的表现

■ 夸张化的眼睛

■ 眼睛的绘制过程

首先绘制出眼睛 的轮廓。

然后绘制出瞳孔 和高光的位置。

给瞳孔绘制出有 虚实变化的阴影。 看我的眼睛是不是很漂亮 呢?想要绘制好眼睛,就一定要 好好练习哦!

算子的画法

鼻子突出在脸的中央,由鼻梁、鼻翼、鼻孔组成,鼻子呈楔形,上端窄,下端宽;上半部由鼻骨构成,鼻骨与额骨连在一起;下半部由五块软骨组成;上下两侧各一块,中间用于分隔鼻孔的一块。鼻子表面有两部分组成,前面和底部,它们各自又分成几块小的面。前面呈圆形,往上逐渐变宽,鼻梁处是平的,鼻孔两侧是两块突起,正中间的软骨一直向下形成鼻尖和底部,底部把鼻孔分隔开,而鼻孔又被两侧鼻翼环绕形成鼻子底部的三角形区域,鼻翼和鼻尖都呈弧形,向鼻孔处弯曲。

■ 漫画中不同样式的鼻子

4.6

嘴巴的画法

嘴是表情变化最丰富的部位,常常起到强化表情的作用。

嘴巴和嘴唇的形状取决于牙齿,牙齿弧度越大,嘴巴弧度也越大。上嘴唇可分成左右对称的两半,中间有弧形突出,嘴唇由口轮匝肌组成,上唇中间有一个凹下去的人中。

正面。上下唇分别呈相对的W 形,上唇比较长,唇线比较明显。

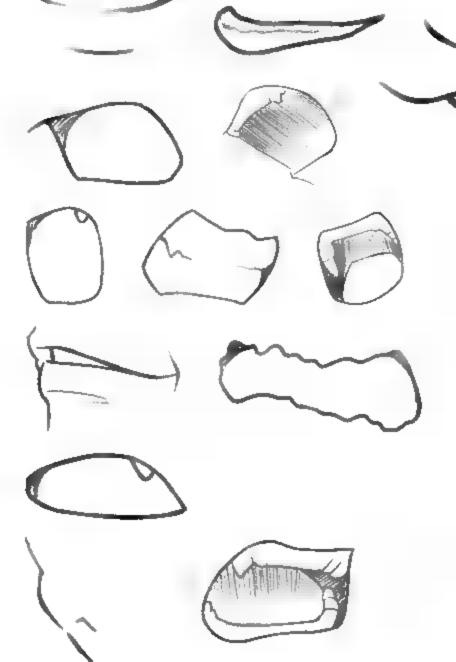

侧面:由于透视的关系,一边的轮廓线要比另一边的轮廓线短。

正侧面、从该角度只能看到一半的嘴唇,上嘴唇要比下嘴唇突出。

漫画中一般不绘制出嘴唇的 厚度, 而是绘制出口形即可。

耳朵的画法

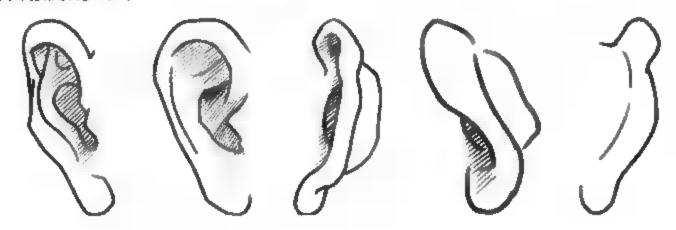
耳朵的位置和鼻子差不多是平行的,长度也和鼻子相当,它的最宽处相当于其 长度的一半,如果分成三部分,中间一部分就是耳孔。

在靠近脸部这一侧,有一块平的或突起的结构用于保护耳孔,下面和软骨连接形成围起的边,耳垂是耳朵最柔软的部分,而围绕耳孔和头部连接的软骨则是最坚实的部分。从正面看,耳朵向下向内倾斜,与脸部侧面线条平行,耳朵一般被画得靠近头部,特殊情况除外。

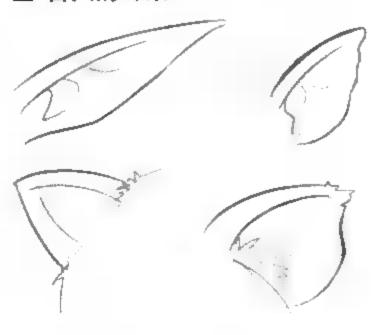
漫画中有兽人的形象,所以耳朵会画成动物耳朵的样式。

■ 各种角度的耳朵

■ 兽人的耳朵

漫画中人物的耳朵一般和写实的耳朵 的形状相似,但是也有使用动物样式的耳 朵哦!就像我这样,是不是很可爱呢!

表情的画法

不問表情下五官会有不同的表现,如开心时,眉开眼笑的。生气的时候,眉毛则会星倒八字等。

■ 例1

■ 通过简单的线条确定头部的轮廓和十字线。

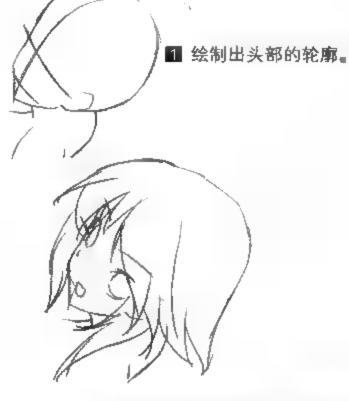

2 大欄地勾勒出发型和五官,注意五官的位置和透视的变化。

3 仔细刻画,注意线条的变化和阴影的表现。

■ 例2

② 勾勒出发型和五官,注意 头发的走势。

③ 仔细刻画,注意线条要有轻重缓急的 变化。

■ 男性的各种表情

开心的表情, 典型的眉开 眼笑的样子。

腼腆的微笑,注意眼睛是向下弯曲的。

绝望狂笑,眼神是恐惧的,嘴巴张 大,整体给人的感觉是这个人的内心充满 恐惧。

绝望的狂笑,眉毛呈八字形,因为瞳孔很小,所以眼白很多,给人的感觉是惊恐的,更显得人物的可悲。

被揍后的表情,五官已经被打得变形了,牙齿缺了很多颗,再加上血迹,一看就知道是刚刚被痛打了一顿。

人物紧咬下嘴唇,并在额头到眼睛的位置绘制阴影线,给人很生气的感觉。

怒吼,仰视视图,所以嘴巴显得特别大。

惊恐的表情,注意眉头要紧凑,眼神是惊恐的,添加汗滴能更加生动地表现出人物的惊恐状。

怒吼,注意因为嘴巴张得很大,而使得鼻子、脸颊产生了变形。

■ 女性的各种表情

俏皮的笑容,注意通过嘴巴微微上扬来表 现俏皮的感觉。

享受的表情,主要通过嘴巴和眉毛来表现人物享受的感觉。

这个表情给人的感觉是 也许人物受到了一点伤,有 点疼。

生气的表情,将人 物眼睛夸张化,这个表 情将人物的情绪表现得 淋漓尽致。

无奈的表情,八字 眉和嘴巴形成对比。

哭,通过眼泪表现人物当前是在哭泣中。

仰头大哭的表情。

生气、艰难的忍耐的表情。

嫌弃的表情。

生气的表情。

生气、怒吼中。

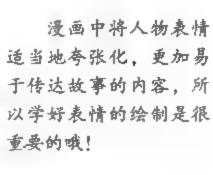
生气、怒吼中。

惊吓、害怕的表情。

害怕的表情。

受到惊吓的表情。

Chapter 05

肢体绘画技法

本节课主要讲的是躯干的画法、颈部动作的表现、四肢的画法、四肢各种动作的表现等。

躯干的画法

躯干是人体的重要造型部分,依据人体解剖学进行分类,躯干不包括人体的上 下肢即仅包括颈、胸、腹、背4个部分。

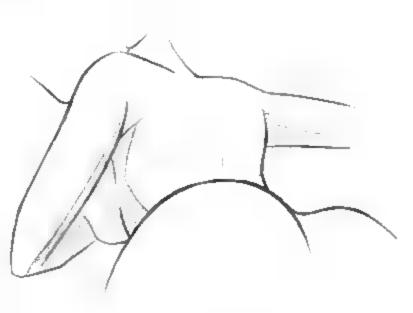

仰视视角,75°侧面

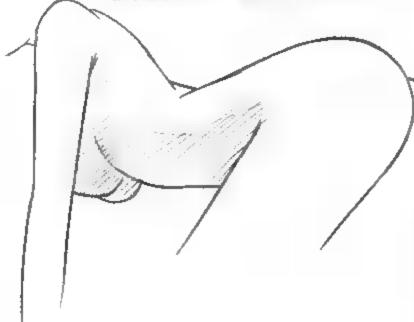

俯视视图

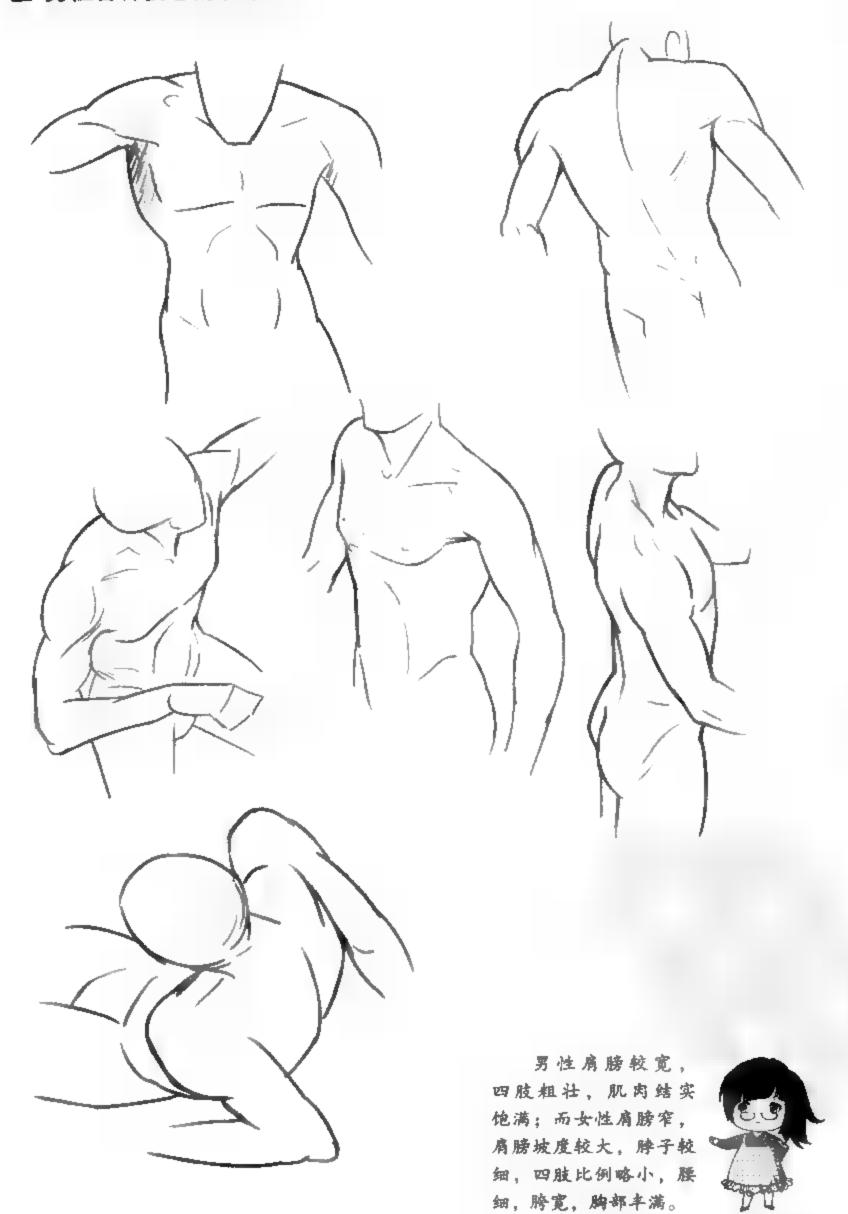
由于视角原因,腰部几乎看不到

人体直立时,从前面观察,脊柱为垂直线;从侧面观察,脊柱为垂直线;从侧面观察、脊柱有"颈弯、胸弯、腰弯、臀弯"四个弯,整个脊柱呈S形,所以在绘制人体的时候注意脊柱的变化要合理。

■ 男性各种姿态的躯干表现

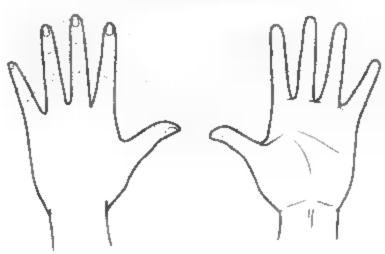
上肢的画法

上肢由上臂、前臂和手掌三部分组成,它们也可以传达人物的情绪,下面就来 讲解一下上肢的画法。

- 41 手

手是人或其他灵长类动物臂前端的一部分,手可以分成三部分: 手腕(前臂和手掌结合处)、手掌和手指。手指比手掌稍长,五个手指的长度和宽度也不完全相同,另外手指上还有很多关节。下面先来看一组手的动作。

■ 手掌和手背

■ 手的各种动作

手臂

手臂分为上臂和前臂,一般成人的上肢比例为:上臂约为4/3头高,前臂为1头 高。手臂的动作配合手的动作可以表现出很多不同的表情。下面来认识一下手臂。

■ 各种手臂的动作

躯干和上肢的搭配应用

我们已经认识了整干和上肢的具体结构,下面来实际绘制一下,这样才能更加 深刻地了解它们的特点。

首先绘制人体结构简 易图,注意腰部脊柱线的表 现,还有前臂阴影的透视关 系变短了。

上臂 上抬,肩 胛骨线向 里靠近。

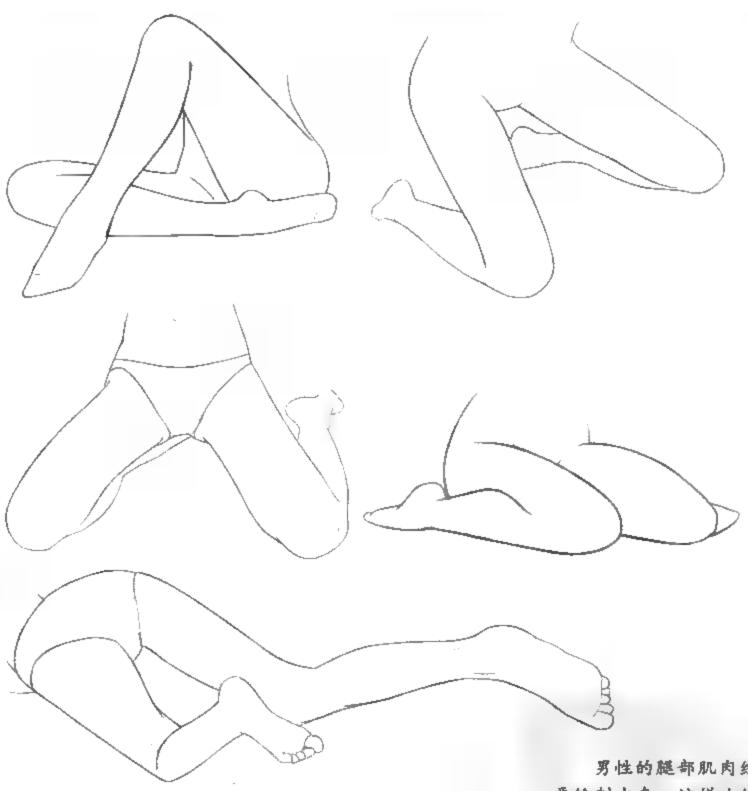

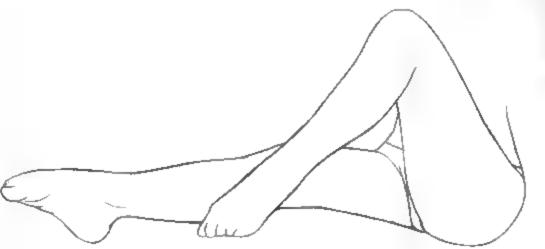
首先绘制人物动作的简易图,注意手臂和手的动作要协调,还要注意身体结构的刻画,最后整理线条添加阴影即可。

下肢的画法

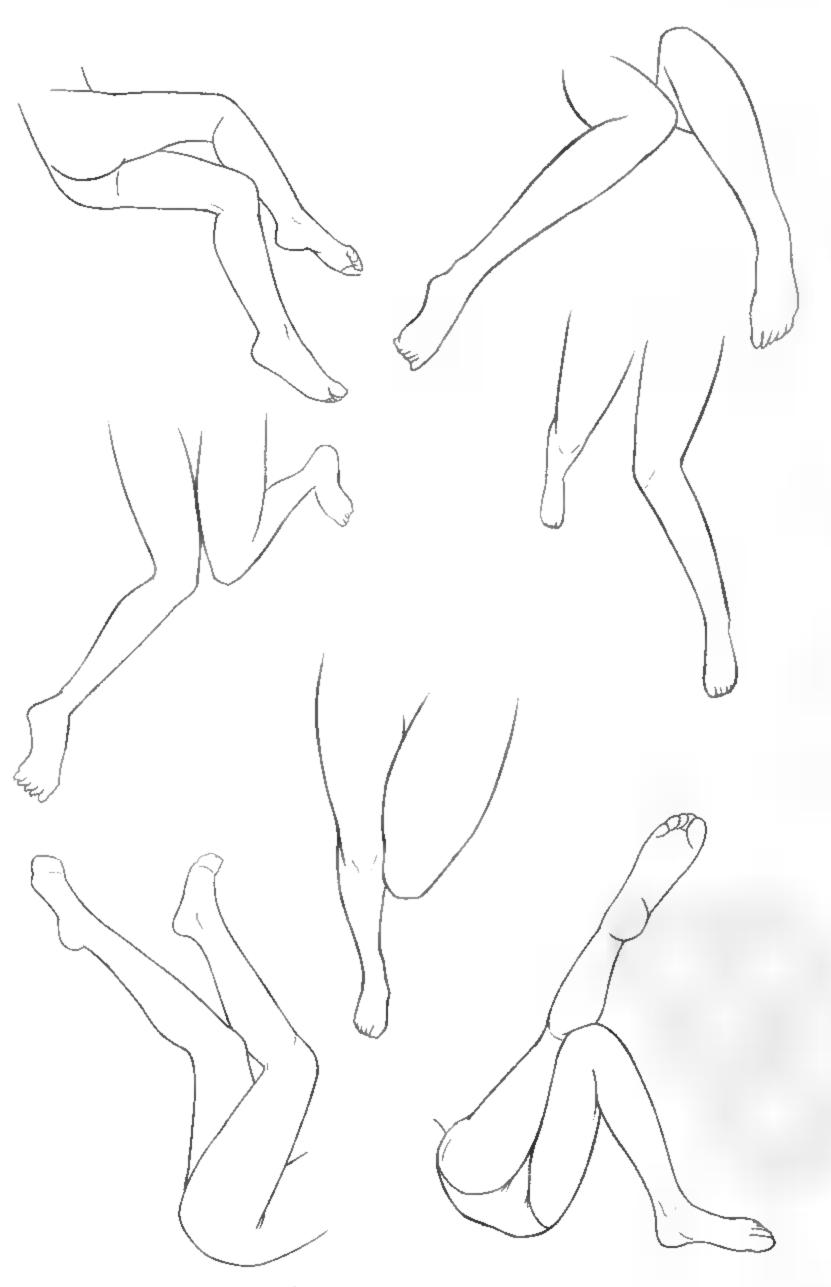
下肢由大腿、小腿和脚三部分组成,它们负担着人体的重量,所以长得比较结实。下肢和上肢一样可以做出很多动作。

男性的腿部肌肉线条要绘制出来,这样才能展现力量的感觉。而女性的则要求线条要柔和,这样才能展现女性的柔美。

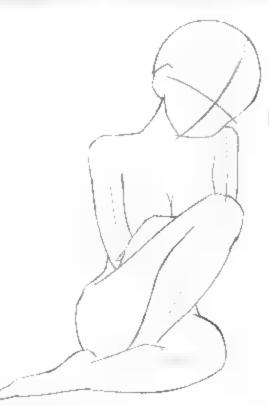

躯干、上肢和下肢的综合画法

想要更加深刻地认识了解人体动态的画法,就必须通过实际的应用,下面我们以实例进行讲解。

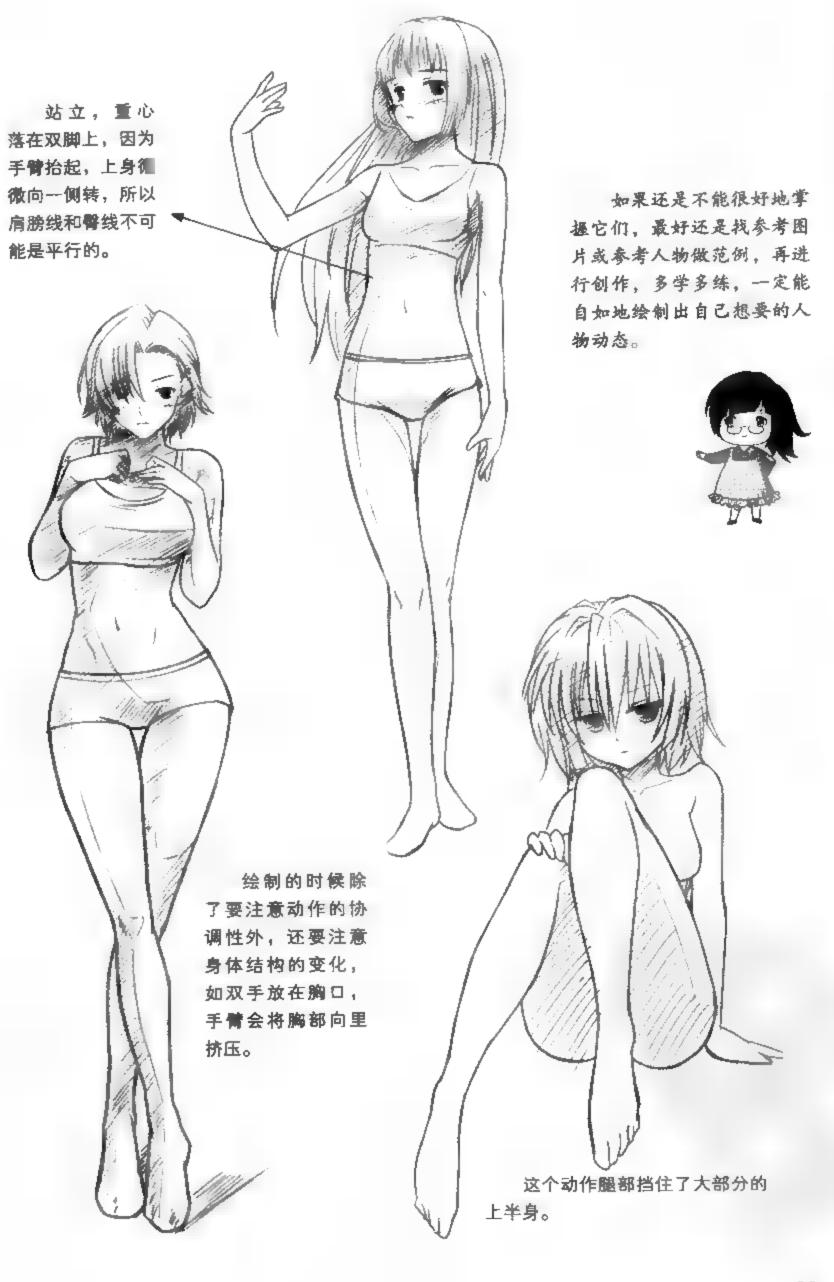
1 绘制人物姿态简易■, 绘制的时候要注意肩线 和臀线是呈对角的,还 要注意腿部的透视变 化,如右大腿从视觉上 看变得短了。

2 整理画面,清理线条,添加阴影。绘制这个姿态的时候注意动作要协调。

■ 大腿因为透视关系变得短了。

肢体的语言

当一个人想要表达自己情绪的时候,除了通过面部表情来表现外,还会通过肢体来表现,即肢体语言,下面我们来举例讲解。

这个肢体语言传达给我们的信息 是人物很开心但又有点害羞。

开心的表情搭配YES的手势,表现胜利了。

这个肢体语言传达给我们的 信息是人物看到自己喜爱的东西 了,发呆的表现。

这个肢体语言传达给我们的信息 是人物正在做白日梦。

这个肢体语言传达给我们的 信息是人物正在生气。

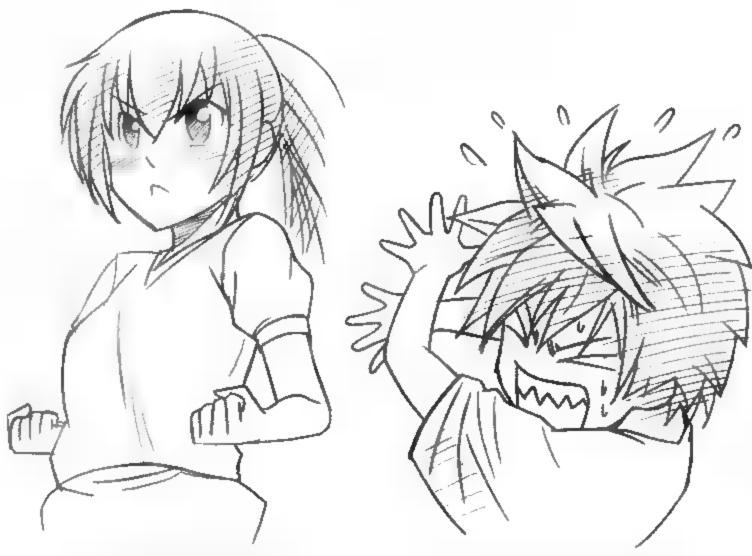
困惑的表情搭配挠头的手势,表 示人物现在不知道该怎么办。

这个动作传达给我们的信息是人物看到 某些事物或某件事情感到吃惊。

做鬼脸的动作。

这个肢体语言表示人物正在给自 己打气加油。

这个肢体语言表现人物很害怕, 正在拒绝。

这个肢体语言表示人物现在很痛苦。

给人孤单寂寞的感觉。

Chapter 06

动态表现

本节课主要讲的是人体动态的表现,如站、坐、跳、跑、跪、蹲等。

各种动态的表现

人体动态包括很多动作,**基本动作有站、走、跑、跳、蹲、跪、躺等**,还有一些是比较有难度的动作,是日常生活中比较少做到的,更有一些高难度的动作是少数人才能做到的。

俯视视

图,上楼梯

的动作。

动作, 俯视

视图。

105

漫画人物的动态表现

下面我们来讲解漫画中人物的动态表现。

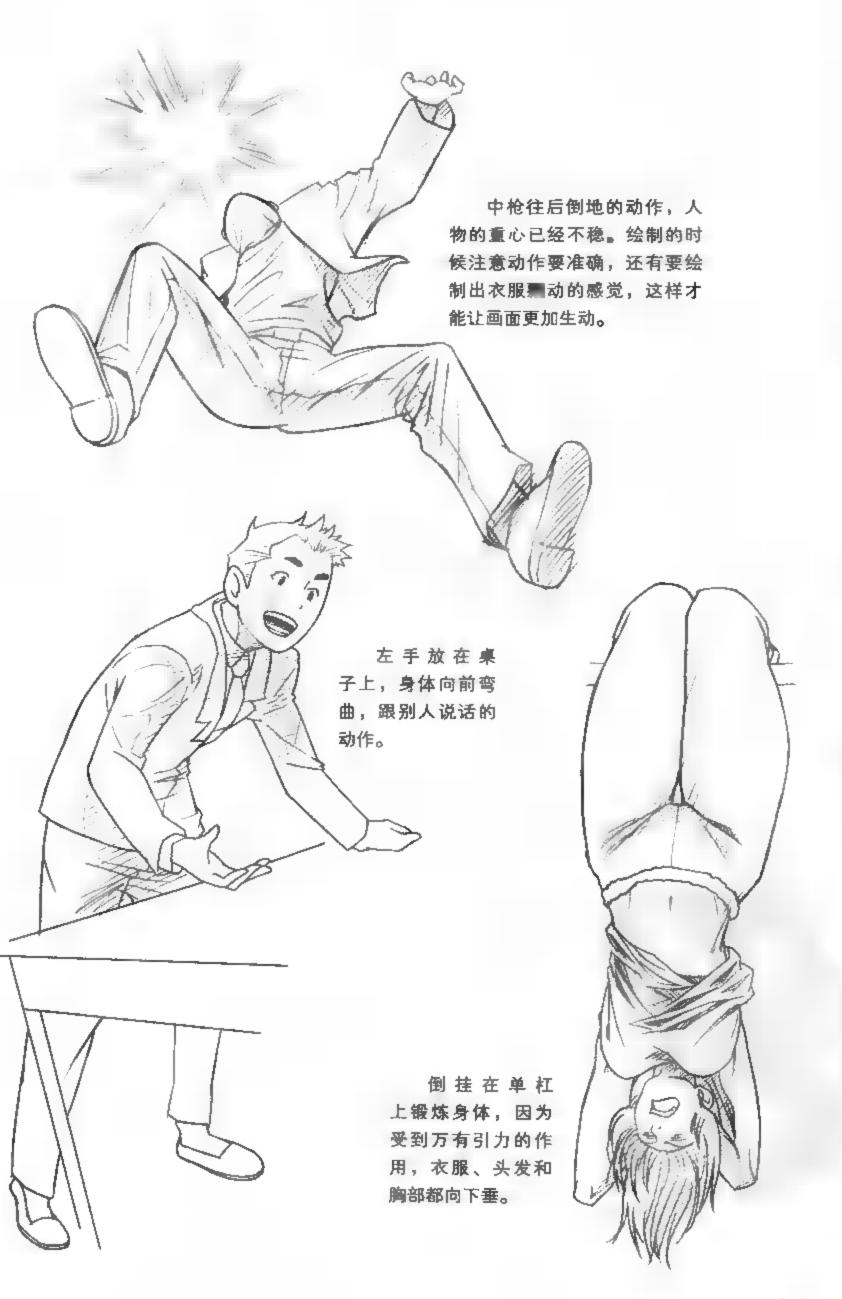

作,还要考虑透视的变化。

Chapter 07

男性角色的绘制

本节课主要讲解各种不同角色的男性的绘制,如军官、特种兵、型男、侦探、武士等。

古惑仔

古惑仔,混黑道的人,所以外形都是比较凶悍的。这个例子中的人物虽然身穿西服,但是人物的动作还是给人玩世不恭的感觉,表情也是很嚣张的。

■ 绘制草图

通过简易图确定人物 动作和大概外形,注 意衣服的褶皱圈符合 人物的动作。

② 绘制人物的表情, 添加服装褶皱。

3 大概绘制出阴影, 确定草图。

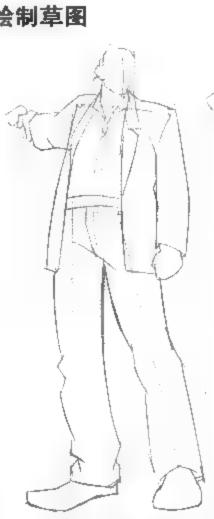
4 整理画面,从头部开始绘制,使用具有虚实变化的线条通过排线的方法绘制出墨镜的颜色。因为是玻璃墨镜,所以需要绘制出高光和反射光,绘制的时候注重线条理有轻重缓急的变化。为嘴巴添加阴影,增强嘴巴的立体感。

黑帮老大,首先人物要有一种威严的、强大的气魄,人物形象要成熟、稳重。

黑帮老大

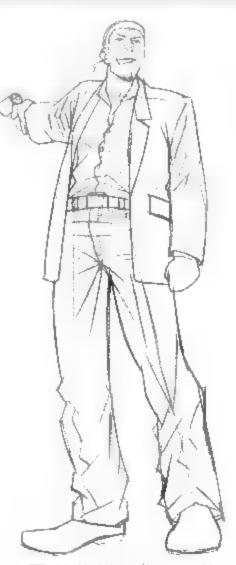
绘制草图

■ 勾勒出人物姿态和人物 外形的大概样式,通过 仰视视图让人物更加具 有威武的感觉。

? 绘制人物的五官,刻 画服装细节和褶皱。

■ 继续刻画草图,给人 物添加胡子, 让人物 看起来更加有型。

☑ 从面部开始整理画面,绘制的时候注 意线条要有粗细的变化,用具有虚实 变化的线条来绘制胡子, 因为只用实 线会让胡子看起来显得生硬。

5 继续绘制,注意此类男性的脸形要 有棱有角,才能让人物看起来更加 有力量。

剑客

剑客, 自然少不了剑, 这个例子中人物的动作是边走边拔剑, 在服装上我们选择了风衣、衬衣、西裤和拖鞋。

■ 绘制草图

通过简单的线条勾勒出人物的动作、衣服的样式,注意人物动作要协调。

刻画草图,确定人物的发型、表情和衣服褶皱。

添加阴影,确定草图样式。

■ 整理画面

重 首先从面部开始整理,绘制的时候要注意线条的粗细变化,注意
基镜的高光是斜直线样式的。

5 绘制头发,因为只有头顶有一撮 头发,为了区分头皮和面部皮 肤,我们将头皮处涂上颜色。

军官

军官要穿着军服,设定的人物动作是双手放在后面,立正,人**看形象**是成熟的。

■ 绘制草图

1 勾勒出人物姿态和服装大概的样式。设定人物头身 比为7.5头身。

刻画草图,确定人物的五官和表情,并将衣服的具体样式绘制好。

图整理草图,完善 需要修改的地 方,并添加阴影 查看画面效果。

■ 整理画面

整理画面,从头部开始绘制,绘制帽子的时候注意线条要硬朗,绘制五官时要注意线条粗细的变化,这样才能让画面显得不那么单调或呆板。

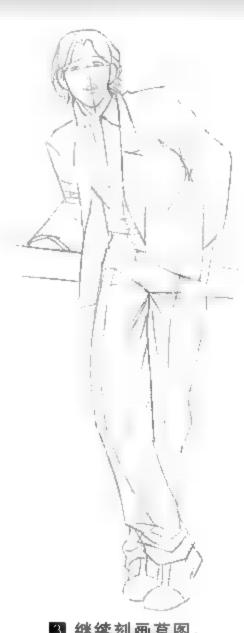
假绅士

■ 绘制草图

■ 勾勒出人物的动作和大概 的外形。

2 添加头发,确定五官 位置和人物的表情。

3 继续刻画草图, 添加少量阴影, 查看画面效果。

4 整理画面,从面部开始绘制,注意线条 的虚实变化,让人物的表情更加生动。

5 绘制头发,注意头发的样式和 头发的走势。

侦探

在漫画中,我们常常看到的侦探都是穿着黑色风衣,而且会把衣领立起 来,也许是不想让别人看清自己的样子吧。

■ 绘制草图

1 绘制人物的动作和大 概的外形。

2 确定衣服的样式和五 官的位置。

3 继续刻画草图,直到 己满意为止,添加阴 影,查看效果。

■ 整理画面

☑ 从面部开始绘制,注≣线条要有虚实的 变化,人物的表情是严肃的,像是在思 考什么事情。

5 绘制头发,头发的外形轮廓用比 较粗的线条来表现, 其余的用虚 线大概表现出头发的走势即可。

特种兵

特种兵的作战能力极强,可以在各种恶劣条件下完成作战任务,所以他们 的穿着一定要是宽松的,身上还背有很多装备,如手榴弹、刀等。

绘制草图

1 勾勒出人物的动作和 大概的外形。

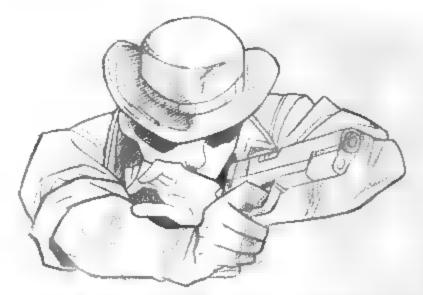
2 添加细节,让人物 形象更加完整。

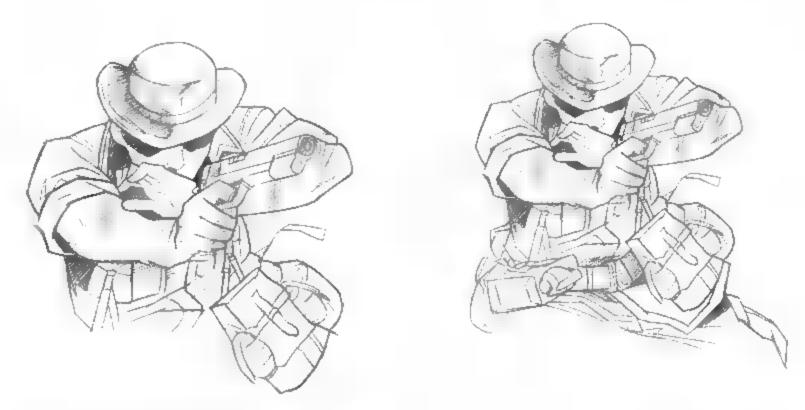
3 继续刻画,直到自己满 意为止。

4 整理画面,从头部开始绘制,绘制 的时候要注意线条的虚实变化,绘 制阴影的时候要注意光源的方向。

🖥 绘制男性的时候要将肌肉线条绘制出 来,这样才能让人物看起来是有力量 的;枪的结构也要绘制清楚。

◎ 腰上挂了很多东西,猛一看觉得很复杂,但是将它们分成一个一个单位慢慢绘制就会简单很多。绘制的时候要注意透视确变化。

7.8

青涩少年

通过人物的外形表现这是一位少年,通过表情和动作来表现人物的青 涩感。

绘制草图

1 用简单的线条勾勒出 人物的动作,注意人 体透视的变化。

■ 添加头发,确定五 官和服装的样式。

图 继续刻画,直到自己满 意为止。

图 整理画面,从面部开始绘制,注意线条的 粗细变化,绘制瞳孔的时候要注意靠近光 源的地方颜色要深,背光面则要浅。

■ 绘制头发,注意头发的造型,而且每 一缕头发的线条都要流畅。

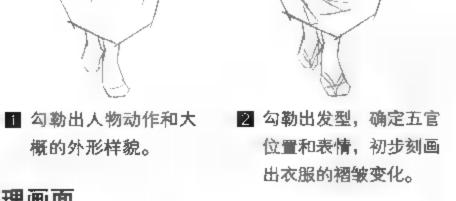
武士

武士穿着日本传统和服,手拿武术刀。图中是一位中年人,五官端 正,但有刀疤。

绘制草图

概的外形样貌。

3 继续刻画草图,直到 己满意为止。

■整理画面

🚺 整理画面,从面部开始绘制,绘 制的时候注意线条的虚实变化, 刀糧让人物有历经沧桑的感觉。

🖪 注意男性的脸要绘制出棱 角,才能让人物看起来具有 男性魅力。

Chapter 08

女性角色的绘制

前面我们已经认识了一些绘画工具及其使用方法,也认识了人体的绘制方法和背景的绘制方法,本节课将进行创作,以检验你是否认真学习过。讲解的时候,你可以拿起笔和纸一边学习一边跟着画,这样会让你印象更加深刻哦!

跳跃的女生

人物的姿势为跳跃的,绘制的时候要注意人物动作的准确性,还要注意透视的 变化,所以草图这一步很重要,只有打好草稿,后面才能顺利进行。

绘制草图

🖪 通过简易结构图确定 人物的动作,注:透 视的变化。

置、发型的大概样 式和服装款式。

2 勾 勒 出 五 官 的 位 🔞 刻画细节,表情要画成快乐的,因为是 跳跃的动作,所以头发要画得有动感, 还要注意衣服褶皱的表现,如通过衣服 的褶皱表现出上身往后倾的样子。

■ 整理画面

草图因为经过很多次修改。 画面不够整洁,纸张上也会有修 改的痕迹, 所以必须通过重新描 绘来清理线稿。

通过拷贝的方法清 理线稿, 能起到事半功 倍的效果哦!

🖪 从面部开始描绘,注意线 条的变化,可以通过排线 的方式给瞳孔和嘴巴添加 阴影。

6 描绘头发,不仅要注意每一缕头发的变 化,还要注意线条要画得柔和流畅,这 样才能让头发看起来是飘逸的,画面也 看起来很生动。

快乐的学生

通过服装确定人物是学生的身份,通过表情和动作表现人物当前的心情是快 乐的。

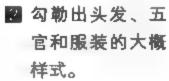
■ 绘制草图

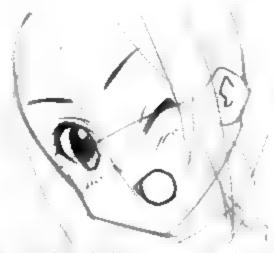
■ 勾勒出人物的动作,人物的头身比为5头身,注意动作要协调。

■ 继续刻画草图,绘制出细节部分,反复地修改,直到自己满意为止。

从面部开始整理,注意限精的透视变化,还有瞳孔阴影的表现等 准确,人物的表情是俏皮的。

绘制头发,注意头发的走势,绘制的线条型流畅,还要有轻重缓 急的变化。

可爱甜心的女孩

要表现出可爱甜心的感觉。从人物的外形到人物的动作都要表现出来。

■ 绘制草图

1 绘制人物动作,注意 肩膀线和臀线是呈对 角的,人物头身大概 为5.5头身。

在上一步的基础 上勾勒出头发、 五官和衣服的大 概样式。

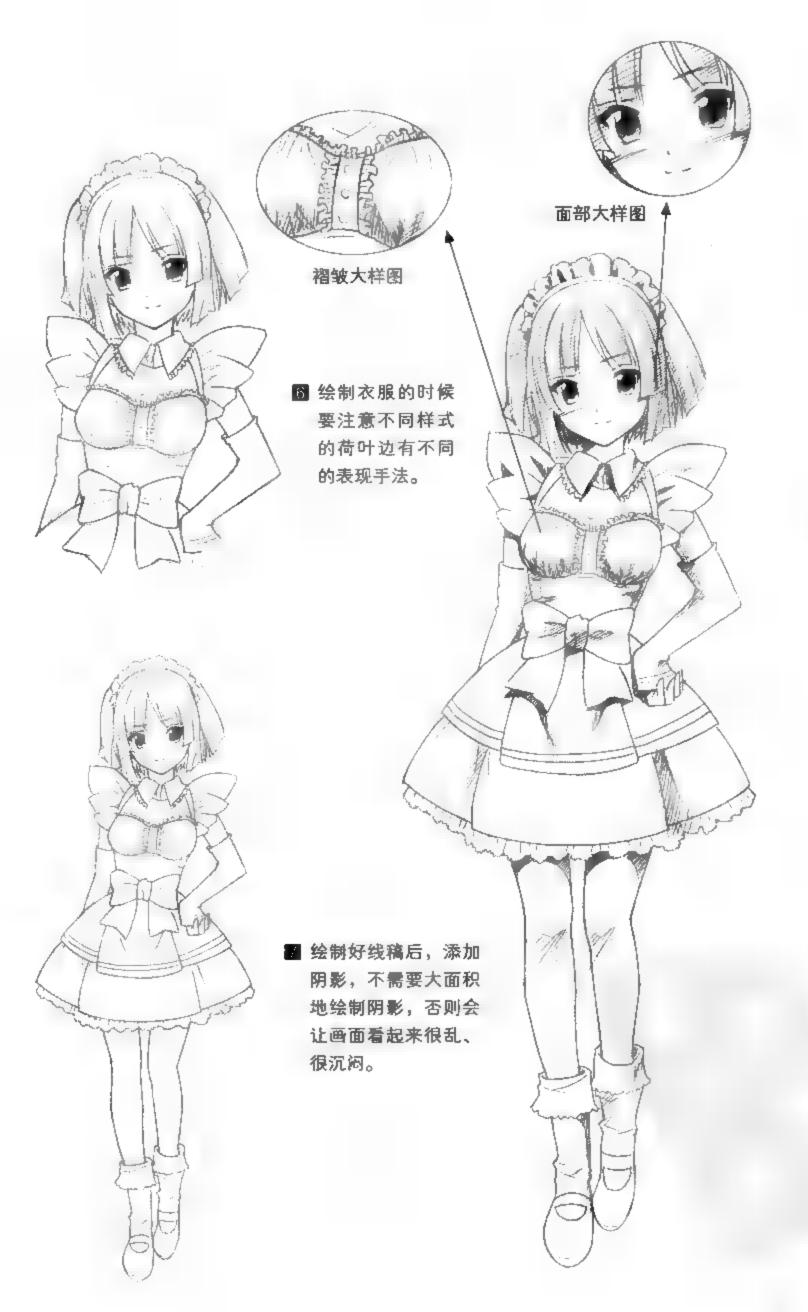
继续刻画草图,完善善画面。

4 从面部开始绘制,绘制的时候要注意眼神是温柔的,这样才能让人物看起来是甜美的。

5 绘制头发,注意线条型流畅,头 发要有层次感,绘制头饰的时候 要注意褶皱的表现。

快乐奔跑的女孩

因为是向前奔跑, 所以人体会形成透视变化, 这是在绘制时需要注意的。

公勒出人物奔跑的动作,注意动作和人物的透视变化到准确。

② 在上一步的基础 上勾勒出头发、 五官和服装的大 概样式。

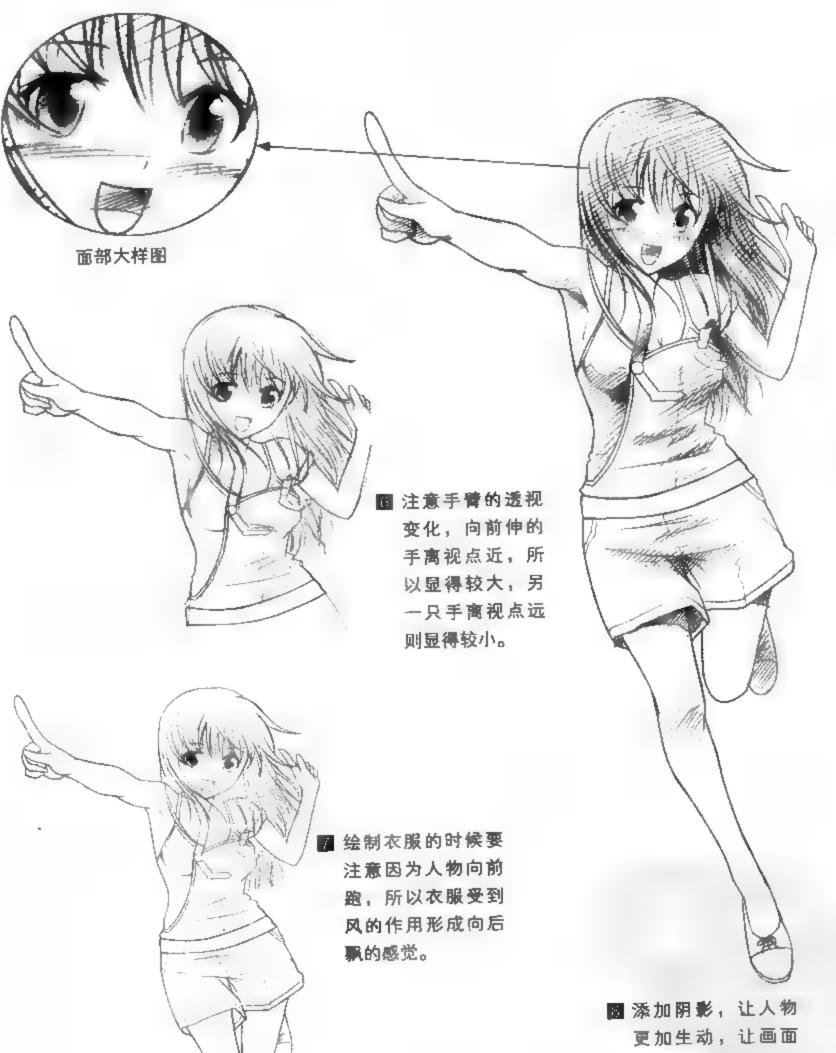
继续刻画草图, 修改错误的地方,添加细节, 完善草图。

☑ 从面部开始绘制,■为眼球是半透明的球体,所以靠近光源的地方颜色要深,背光的地方颜色则是浅的。

■ 绘制头发,人物向前量,所以头发会向后飘,注意线条理柔顺。

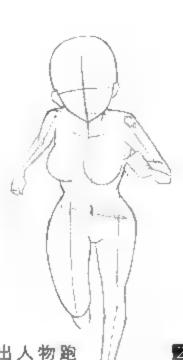

的透视感更强。

田径选手

通过服装和动作确定人物的身份,因为是田径选手,所以要穿运动服。

■ 绘制草图

■ 勾勒出人物跑步的动作,注意人体的透视变化。

② 勾勒出头发、 五官和服装的 样式。

图 继续刻画草 图,直到自己 满意为止。

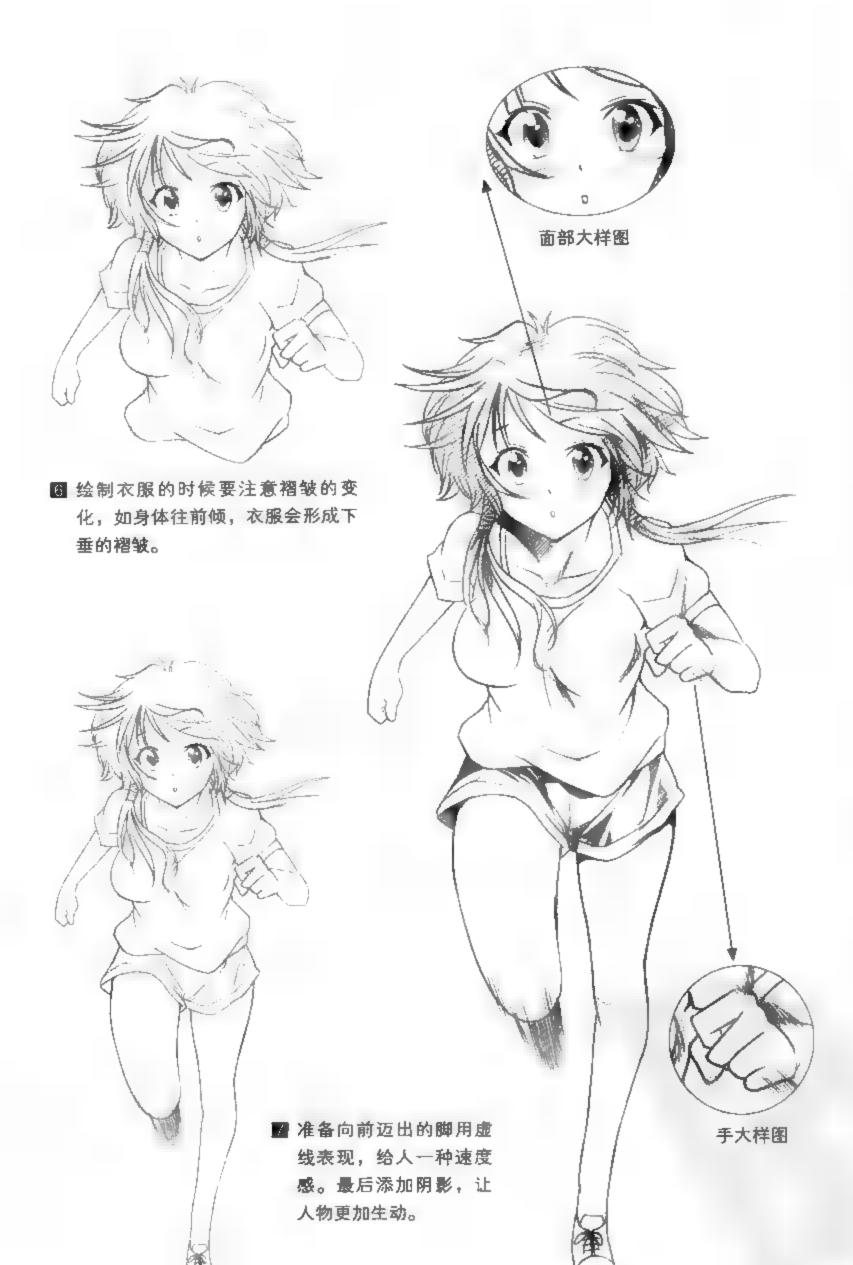
■ 整理画面

从面部开始整理,绘制五官的时候注意线条要有粗细的变化,瞳孔颜色绘制得比较浅,让人物看起来有西方人的感觉。

会制头发,注意因为人物是在奔跑中,所以头发要绘制出疆动的感觉,注题线条要流畅。

公主

■ 绘制草图

■ 勾勒出人物的动作和服装的大 概样式,注意人物重心要稳, 手的动作要正确。

整理画面

🐧 从面部开始整理,绘制的时候要 注意线条的粗细和虚实变化, 瞳 孔高光的方向要一致。

■ 在上一步的基础上刻画草图,确定发 型、五官和裙子的样式及褶皱的表现。

💵 绘制头发,注意头发的走势,而 且每一组头发的样式都要不同, 注意线条要流畅。

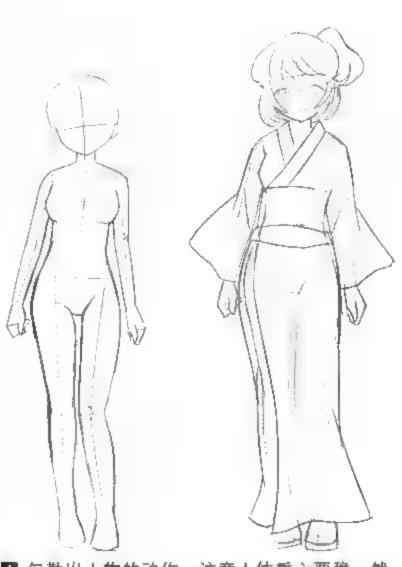

穿和服的女孩

绘制这个人物的时候要注意和服的样式。

■ 绘制草图

1 勾勒出人物的动作,注意人体重心要稳,然后勾勒出发型、五官及和服的大概样式。

整续刻画草图,添加细节,让草图更加完整。

3 用拷贝的方法在新的稿子上整理画面,从面部开始绘制,注意线条的粗细和虚实变化。

会制头发时型注意头发的走势,还要绘制出层次感,而且绘制头发的线条型流畅。

🔋 绘制衣服时除了要绘制好服 装的样式外, 还要注意褶皱

🔞 绘制蕾丝边的时候要 注意蕾丝的样式, 而 且线条不能太粗。最 后添加阴影,这样能 让人物更加生动,画 面更加精美。

3-8 护士, 要穿着护士装, 同时要给人一种亲切感。

护士

■ 绘制草图

■ 勾勒出人物的动作,注 意双手抱住文件夹的动 作要正确。

📑 勾勒出头发、五官和 服装的大概样式。

■ 继续刻画草图,绘制出 自己喜欢的人物角色。

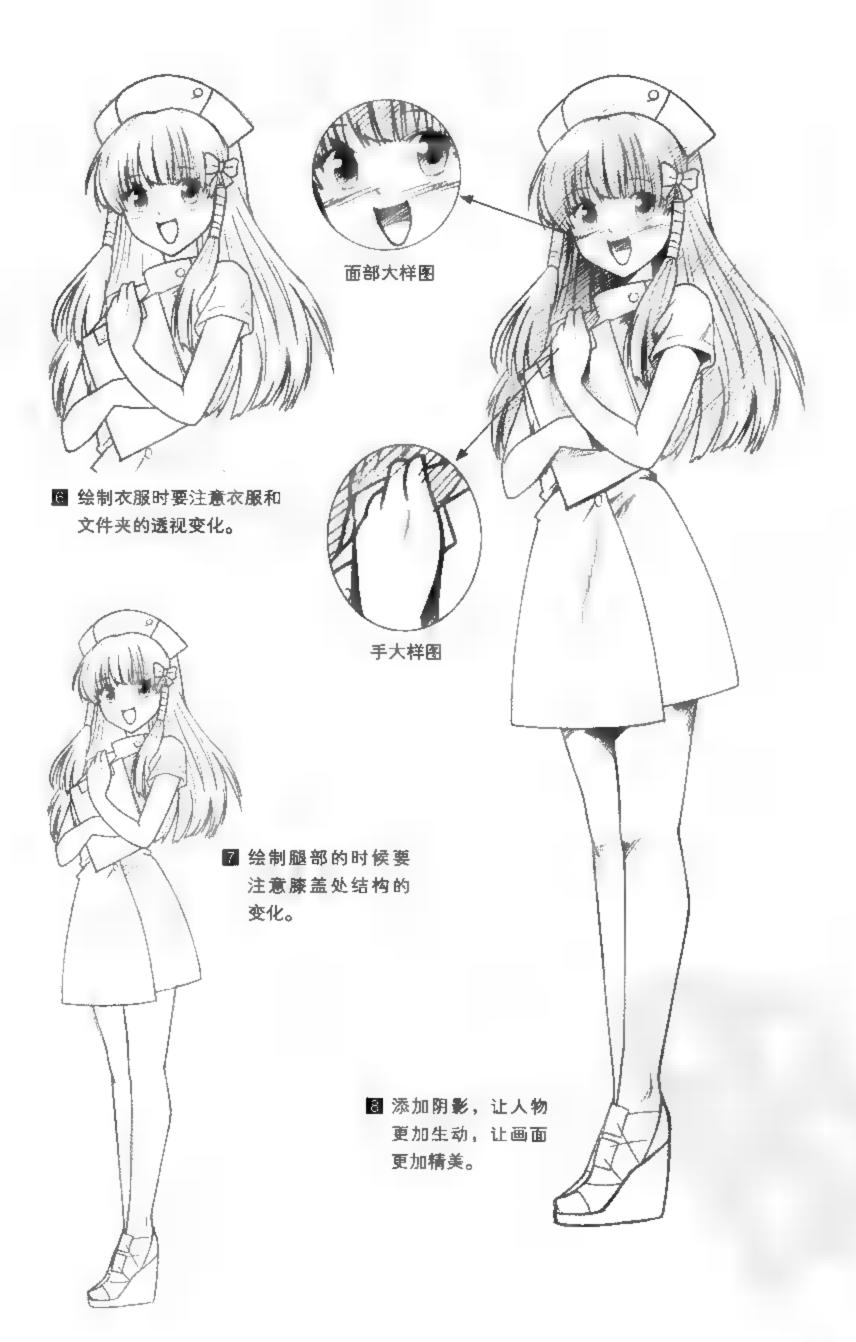
■ 整理画面

■ 从面部开始绘制,人物 表情是喜悦的,给人一 种温暖的感觉。

■ 绘制头发的时候 注意头发的走 势,而且线条要 流畅;绘画帽子 时要注意透视的 变化。

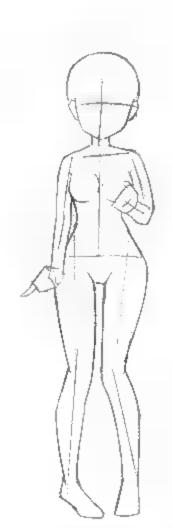

魔女

魔女,主要是从服装和道具上来表现人物的身份,魔女的服装比一般的服装造型要独特一点。

■ 绘制草图

公勒出人物的动作,注意 人体结构要准确,人物的 头身比例大概为5头身。

② 在第1步的基础上勾勒出人物的外形,注意五官位置及 服装的褶皱变化要准确。

从面部开始绘制,注意瞳孔处阴影的变化,不是完全涂黑,而是靠近光源的地方颜色比较深,背光面则颜色浅一些。

经制头发的时候注意线条整流畅,绘制帽子时注意造型和褶皱的变化要合理准确。

经制紧身的上衣时里考虑到身体 结构,绘制手杖上的宝石时要注 意阴影的表现。

⑤ 绘制裤子的时候注意泡 泡效果的褶皱的表现。 最后添加阴影,让人物 看起来更加生动,让画 面更加精美。

快乐的女孩

通过表情和动作表现人物当前的心情是快乐的,这个例子是俯视图,所 以**里**特别注意人物的透视变化。

■ 绘制草图

■ 勾勒出人物的动作,因为是俯视视图,所以要注意人体的透视变化,如靠近视点的手臂看起来比较长,然后再勾勒出发型、五官和衣服。

■ 继续刻画草图,添加细节,让人 物形象更加完整,注意衣服襴皱 和人体结构要准确。

以面部开始绘制,注意五官的透视变化,如两只眼睛的阴影大小都不一样。

2 绘制头发,要注意层次感及线条的流畅性、飘逸的头发让人物看起来更漂亮。

跪在地上的女孩

绘制时注意人物的动作及透视变化要准确。

■ 绘制草图

1 勾勒出人物的动作,注意动作事准确,身体结构的透视变化也要准确。

③ 刻画草图,添加细节, 注意裙子的褶皱变化。

2 勾勒出头发和衣服的大概样式,确定 五官的位置。

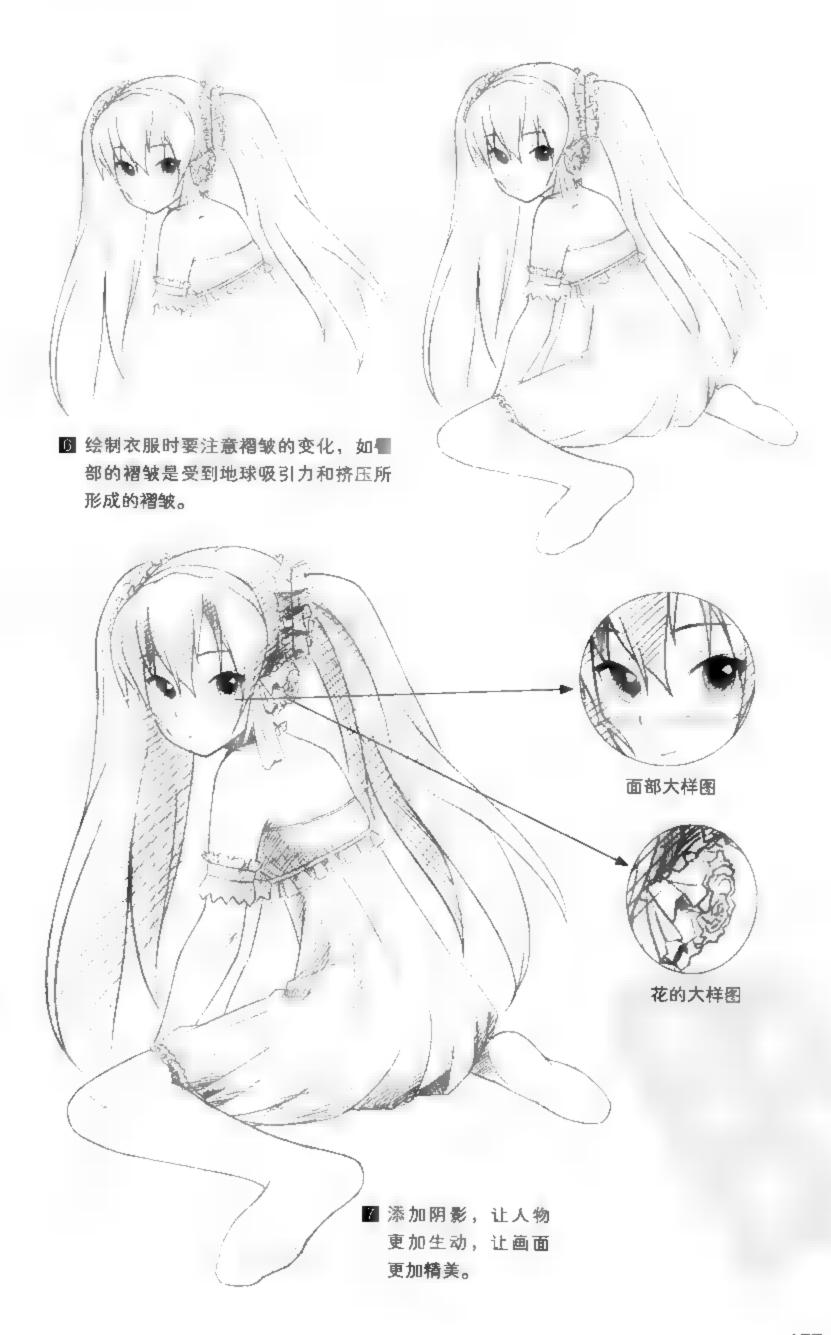
■ 整理画面

4 从面部开始绘制,因为通视关系,两只眼睛的形状是不一样的,同时还要注意线条粗细的变化。

■ 绘制头发,注意头发的走势; 绘制头饰的时候要注意褶皱的变化,绘制的花朵要有体积感。

提起裙子的女孩

这个例子最难表现的地方就是提起的裙子的褶皱表现。

■ 绘制草图

② 勾勒出头发和服装的大概样式,确定 五官的位置。

1 勾勒出人物的动作,注意动作要准确,人体结构也要准确。

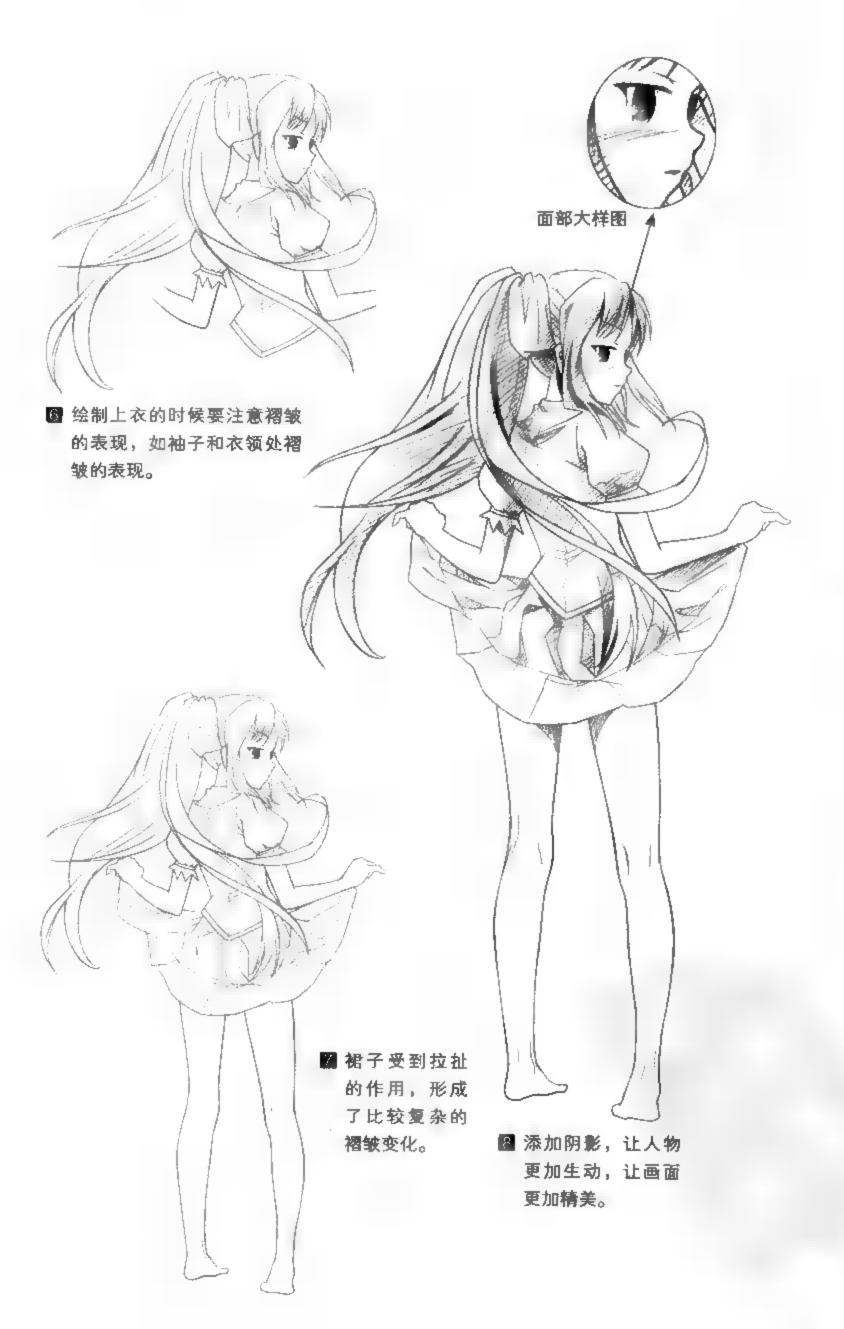
3 刻画草图,添加细节,特别是裙子的褶皱表现。

从面部开始绘制,注重面部侧面的表现,绘制的线条里有粗细和虚实的变化。

会制头发,因为头发很长,在绘制的时候很难一气呵成,所以要注意 线条的流畅性。

坐在椅子上的女孩

绘制这个例子的时候要注意衣服褶皱的表现,如袖子处因为手臂弯曲受 到挤压而形成的很明显的褶皱。

■ 绘制草图

■ 勾勒出人物动作和大概 的外形。 图 继续刻画草图,添加细节,如衣服的褶皱样式。

② 进一步刻画草图, 让人物的形象更加 明显。

■ 整理画面

4 注意脸部侧面的表现方法,女生的鼻子要绘制得小巧些,这样才能让人物看起来是可强的。

⑤ 绘制头发,注: 头发的走势,线条一定要流畅,而绘制皮草的线条则是不规则的。

Chapter 09

道具的绘制

本节课主要讲解的是道具,如服饰、文具、兵器、食物等的绘制方法。

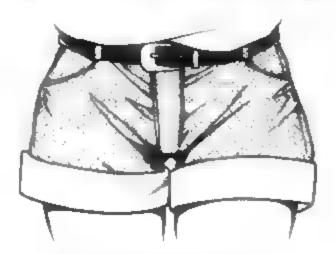

服装的表现

漫画中服装的表现很重要,因为它是和人物直接联系在一起的。不同材质的服装,其表现手法也是不同的,如皮质则会有明显的高光和发射光,■牛仔面料则显得粗糙些。

■ 不同材质的面料的不同表现

牛仔面料:表面是粗糙的。

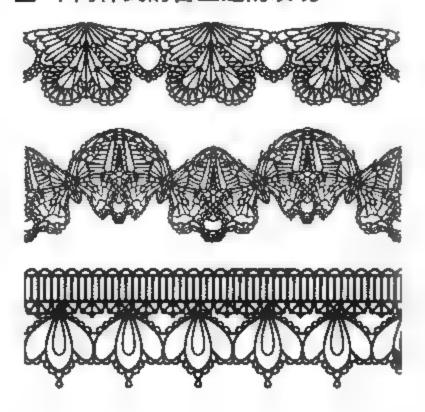

格子图案面料:绘制时注意图案要随着褶皱的变化而变化。

皮质面料:表面是光滑的,会有 反光效果。

■ 不同样式的蕾丝边的表现

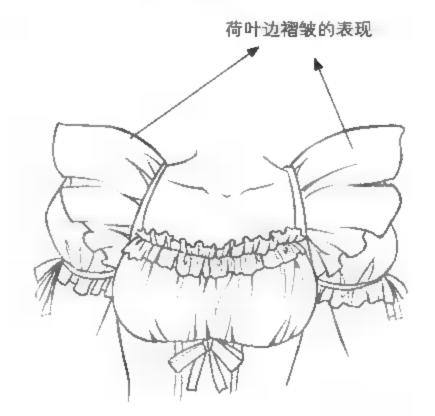
褶皱的表现

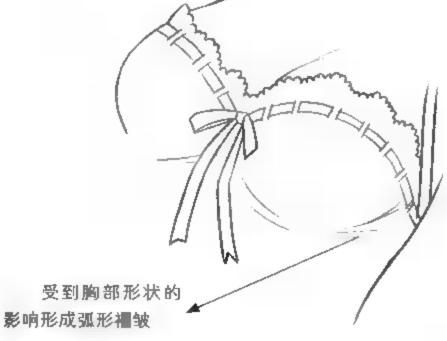
衣服褶皱产生的原因是多方面的,如受到重力的作用、风力的作用,或者受挤压、拉伸而形成的褶皱变化,同时补散会随着人物动作的变化而产生变化。

■ 各种褶皱

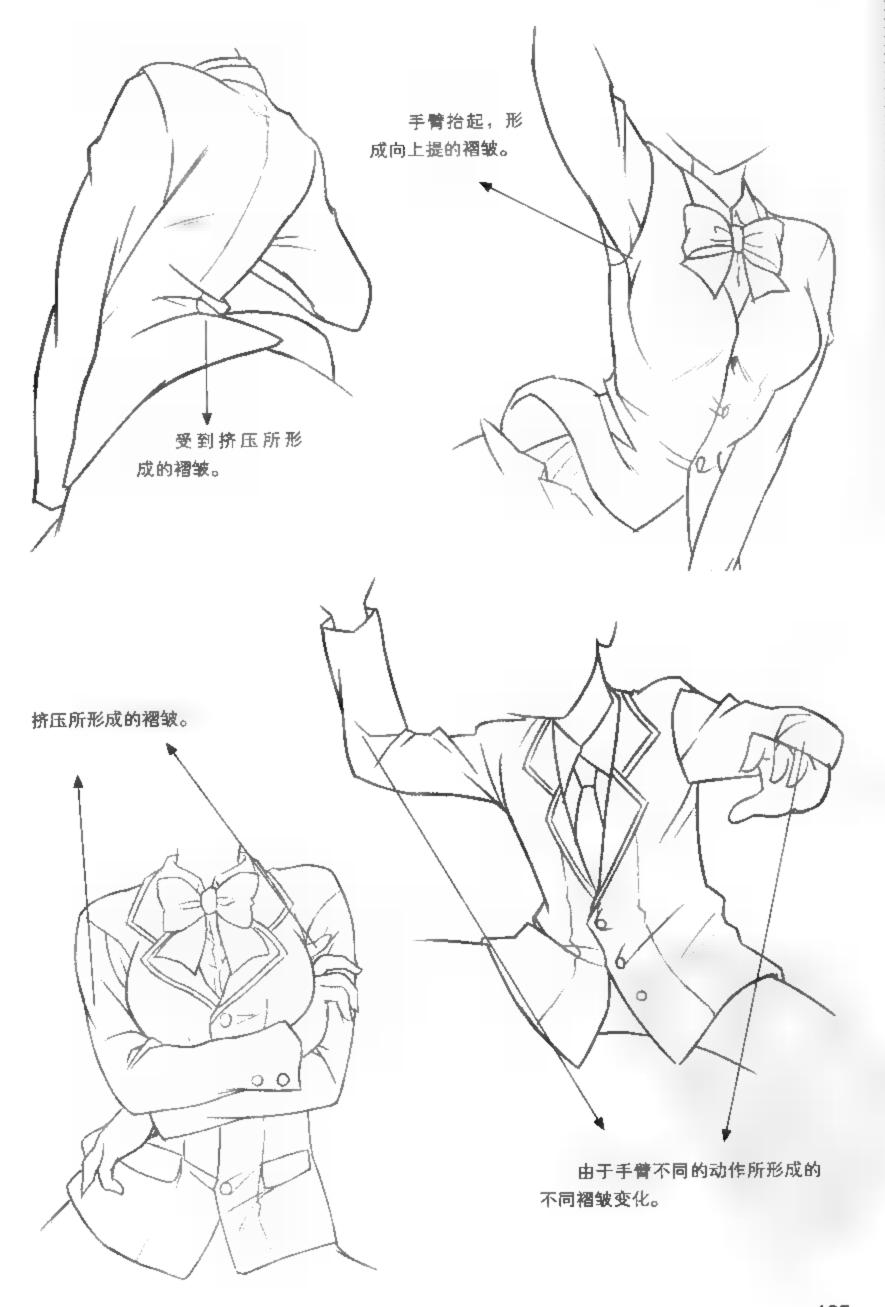
受到胸部形状的影响形成弧形褶皱

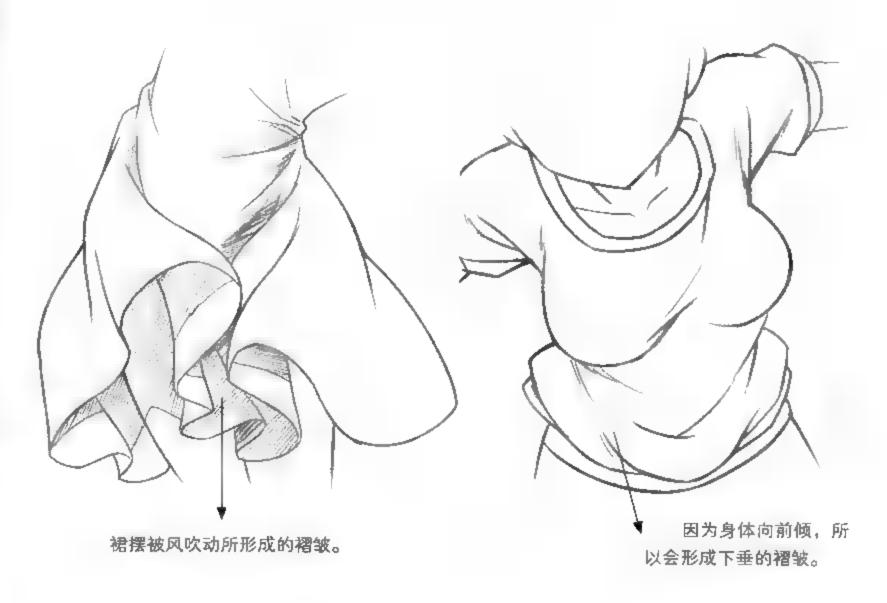

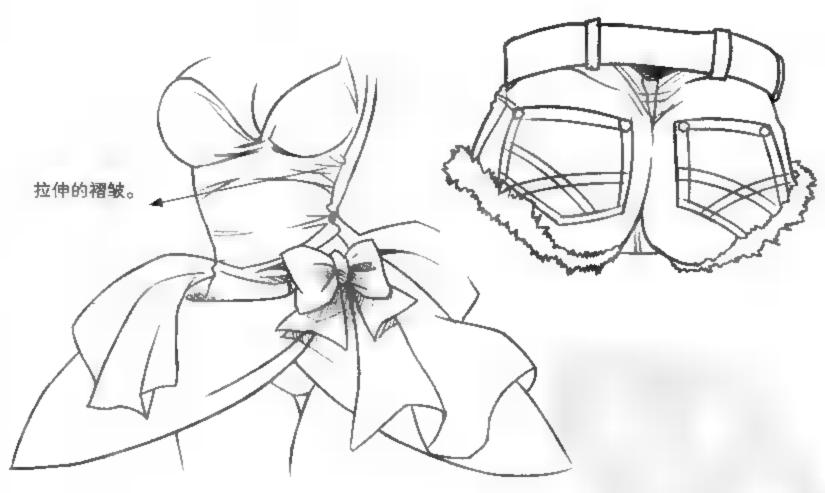

褶皱如果处理不好,衣 纹会显得散乱而毫无章法,甚 至出现一些现实中并不可能产 生的褶皱。其实,无论多繁复 的衣服,衣纹褶被也是有一定 规律可循的。当然褶皱也与衣 料质地和人物体态有关。

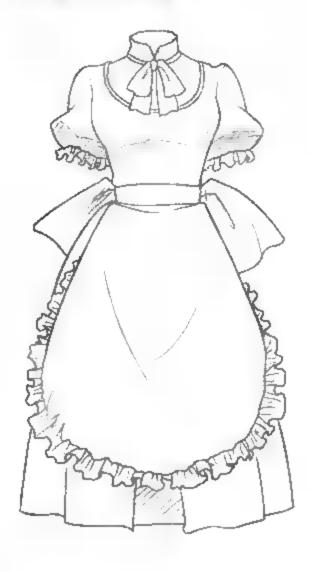

各种款式的服装

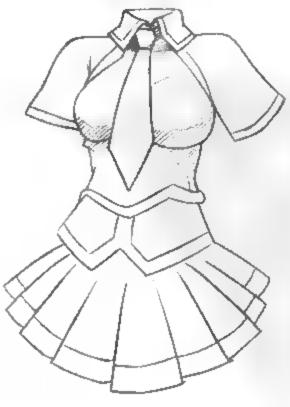
服装不仅仅起到遮挡保暖的作用,还能起到辨别身份的作用,如穿着警察制服,我们就知道他是警察;穿着工作装,我们就知道他是工人等。

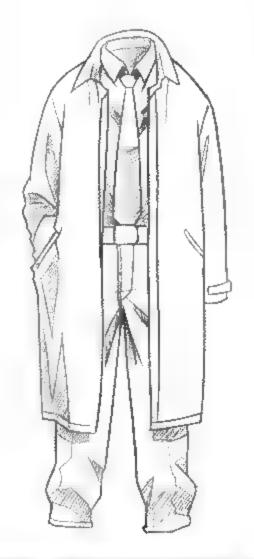
■ 不同款式的衣服

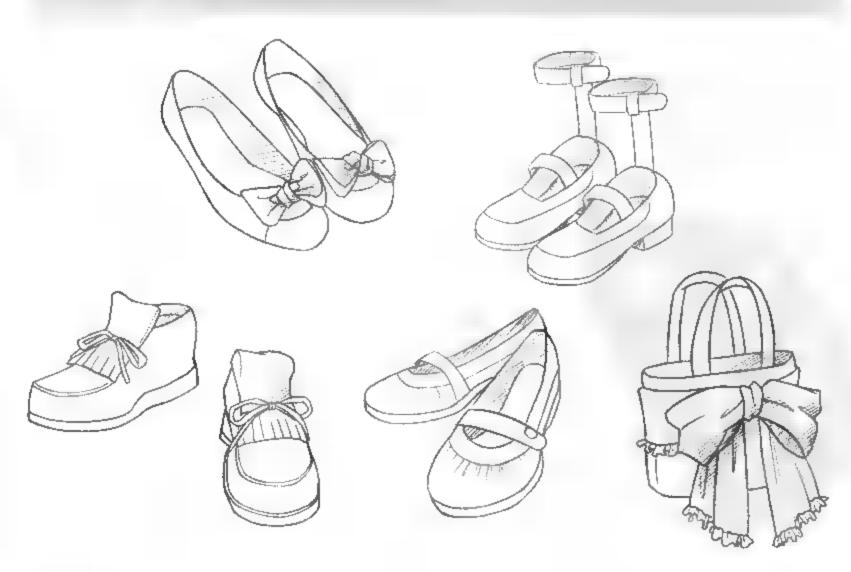

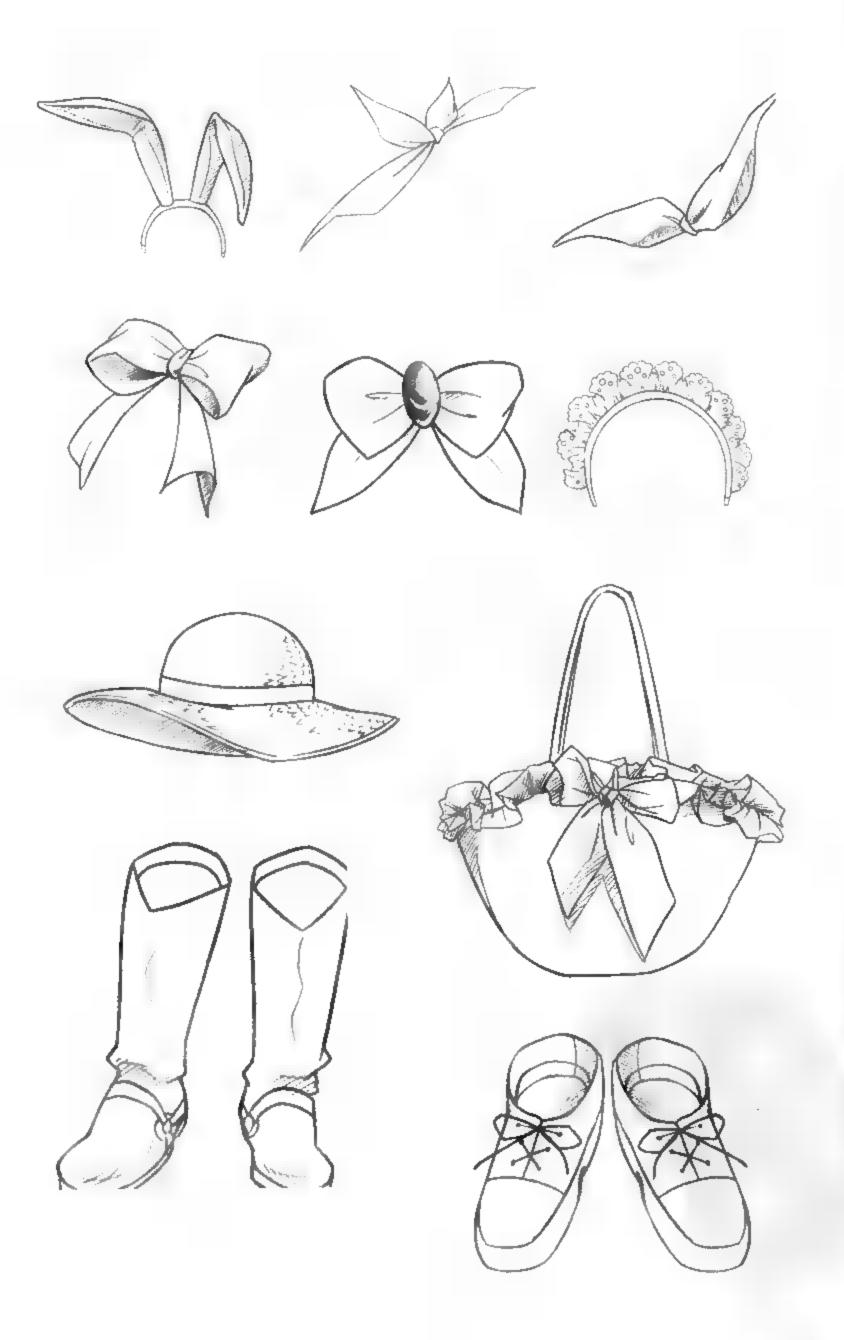

配饰的画法

配饰的种类很多,每一种类中又有不同的样式,如鞋子的款式就有千千万万种,但是绘制的时候要根据服装选对款式,如穿正装时就要穿皮鞋,穿运动服时就要穿着运动鞋或休闲鞋等。

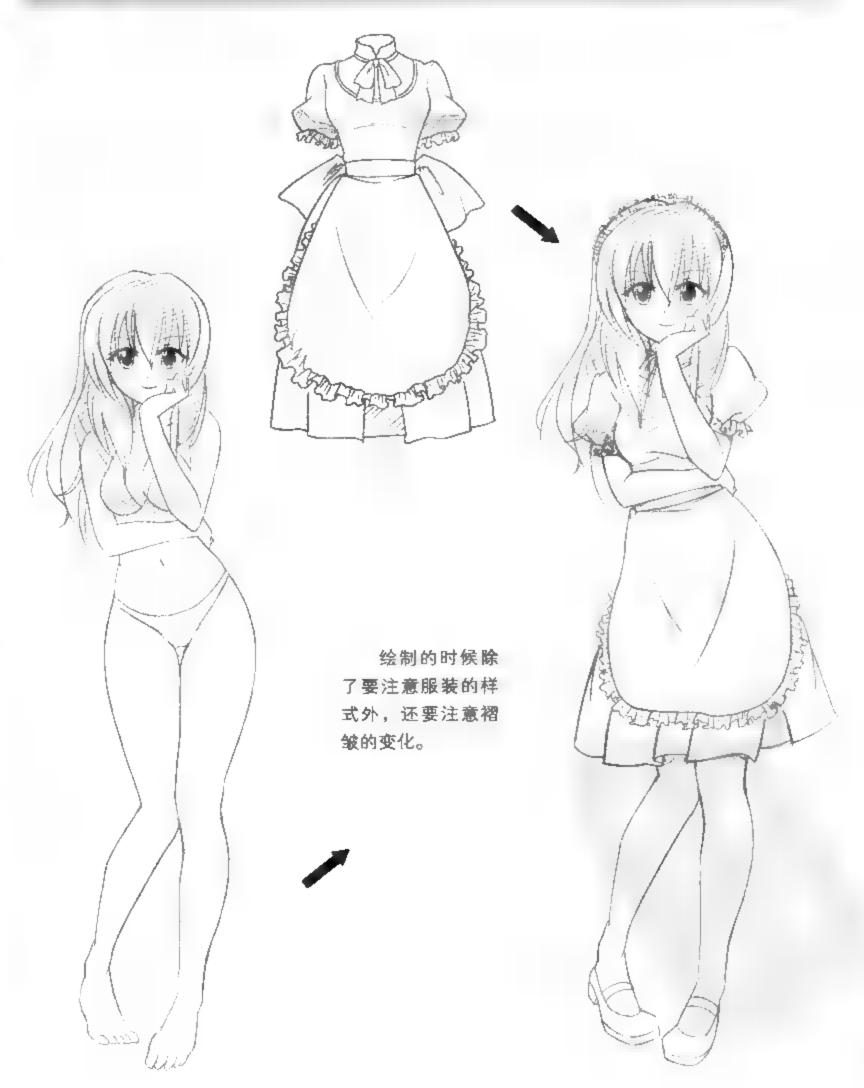

服装的具体穿着样式

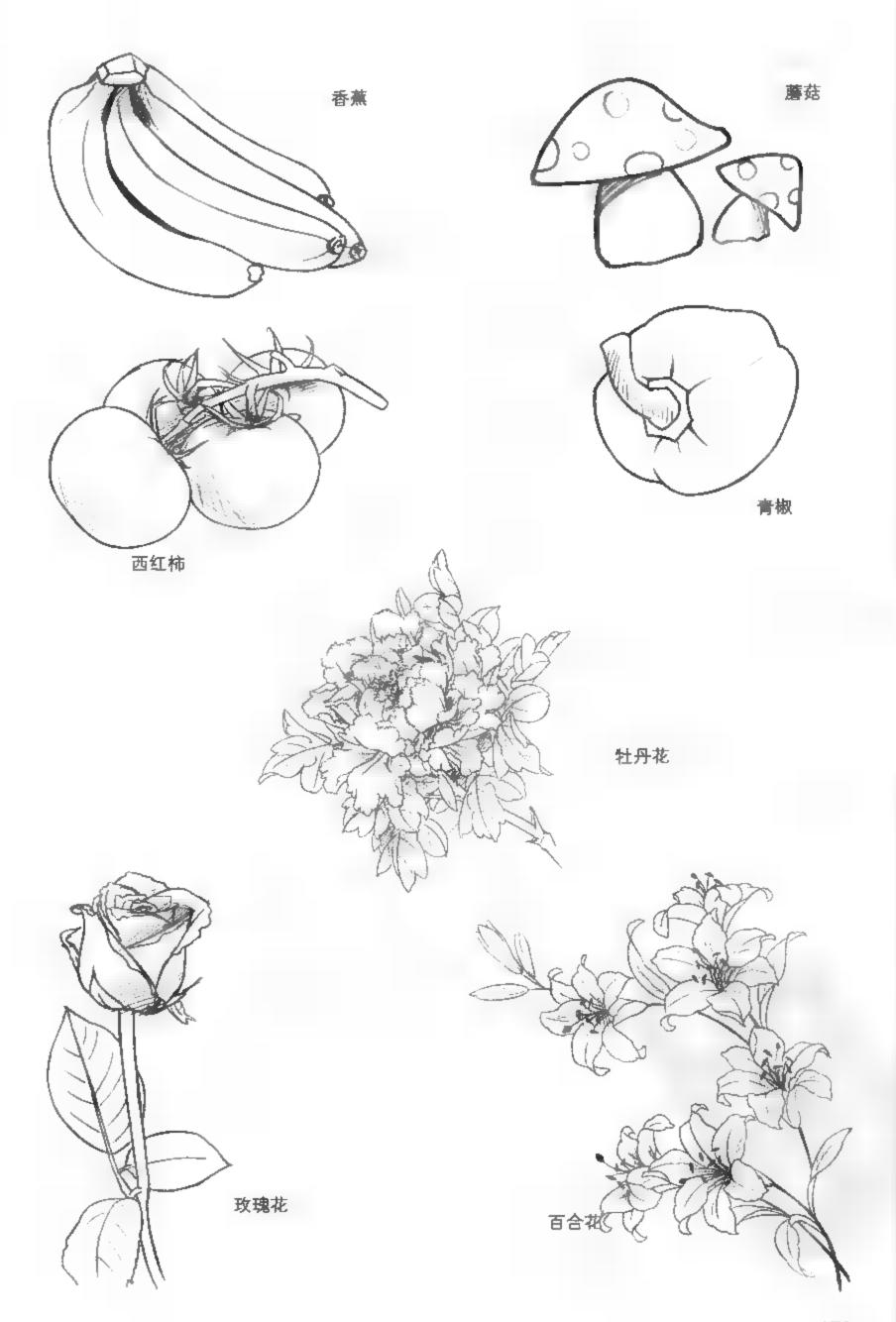
前**面**已经讲解了褶皱形成的各种原因,还有服装各种款式的表现方法。下面我们将衣服穿在人的身上,以加深对前面所讲的知识的理解。

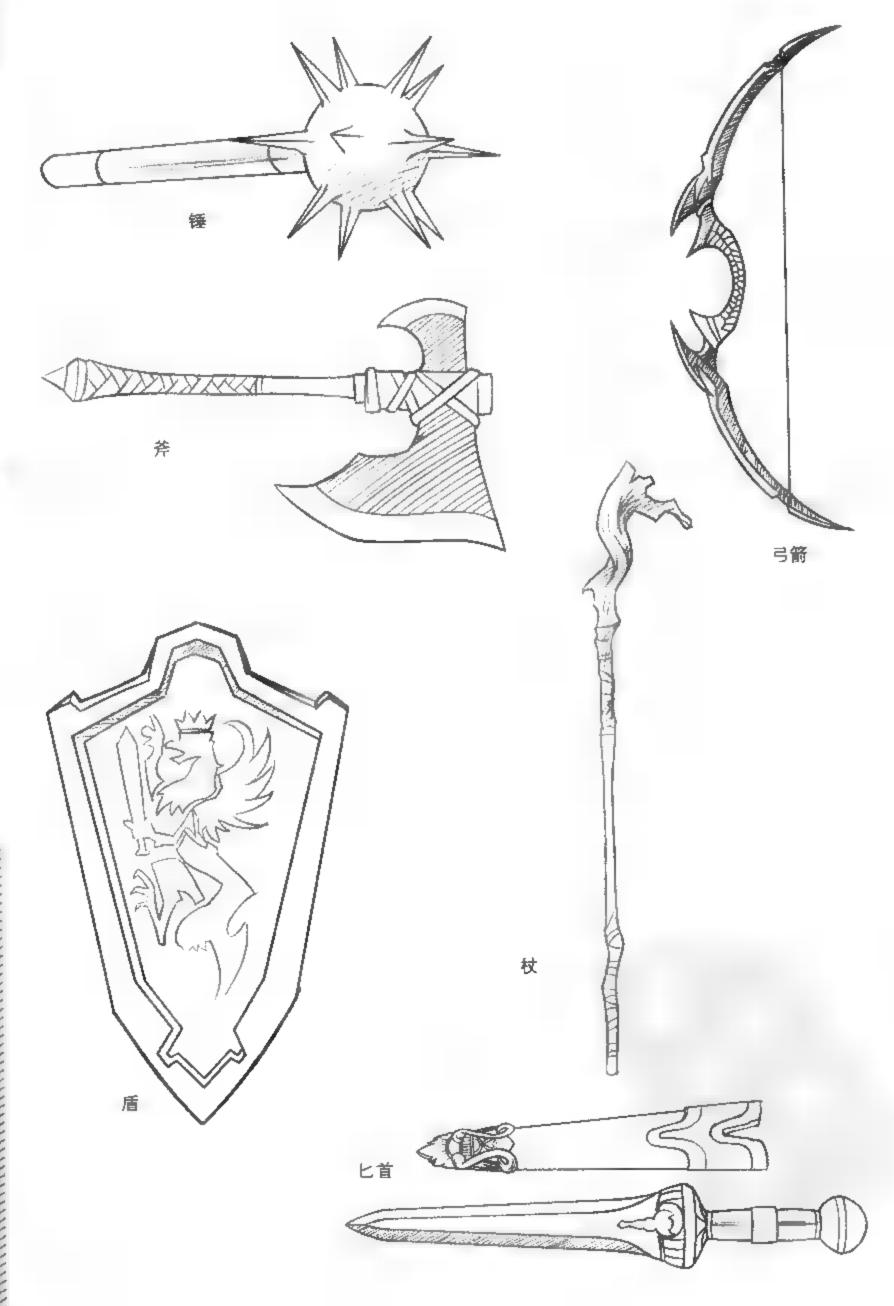

9.6 其他道具示例

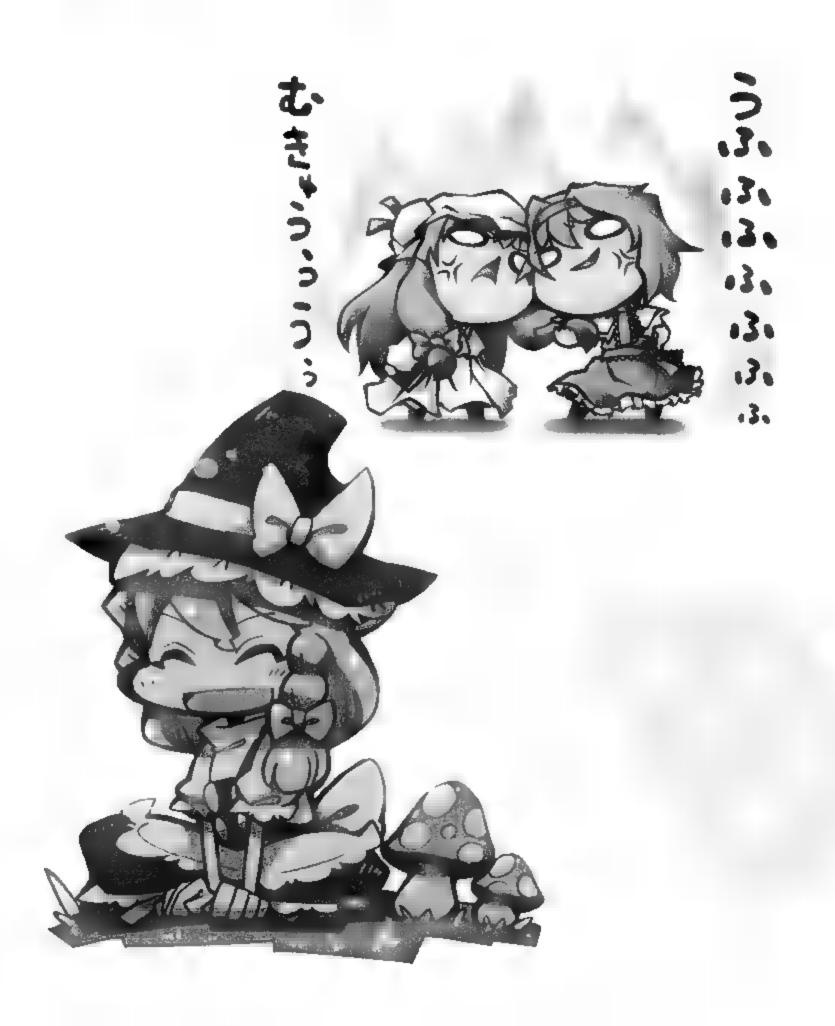

Chapter 1

□版角色的绘制

本节课主要讲解的是Q版人物的绘画方法,书中会告诉你什么是Q版人物,Q版人物的特征是什么,如何绘制好Q版人物等。

什么是Q版办物

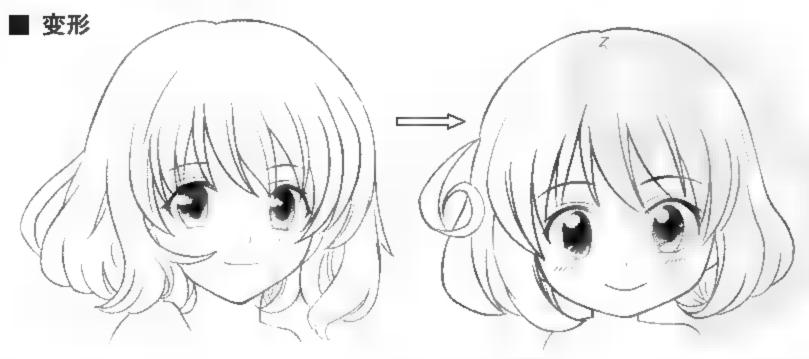
Q版人物就是用夸张的手法去表现人物,如将人物的头身比例缩短,一ી是2~4头身。Q版人物的形象是梦幻的、卡通的、可爱的、大方的,但是 画Q版人物一味地套用大头、大眼睛、小身子,这样就会让所有人物看起来没有特色了,还是要看人物的突出特征,比如发型、眼镜、胡子等。

(TOLOVERU) 作者。矢吹健太朗/长谷见沙贵

《花丸幼稚园》 作者: 勇人

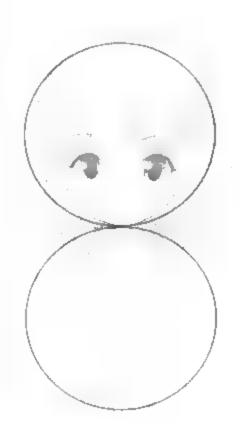

从正常头身比的人物变形成Q版人物头部的不同表现,Q版人物的脸形会是圆圆的,眼睛更大更圆,人物也更加可量。

■ 头身

Q版人物的 头身比例是2~4头 身,头身比例越 小,人物身体比例 越小,身体结构也 就越简单。

2头身人物的头占 人体比例的1/2,头部 会比较大、比较圆, 而且2头身的人物给人 很萌的感觉。

2.5头身比的人物,头部占 人体比例的2/5,相对2头身比的 人物,其身体结构要明显一些。

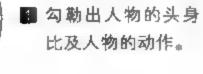

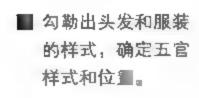
10.2 Q版人物绘制流程

4.1 快乐主妇

主妇,在家做家务事,所以穿着家居服,比如围 裙、拖鞋。

■ 绘制草图

■ 整理画面

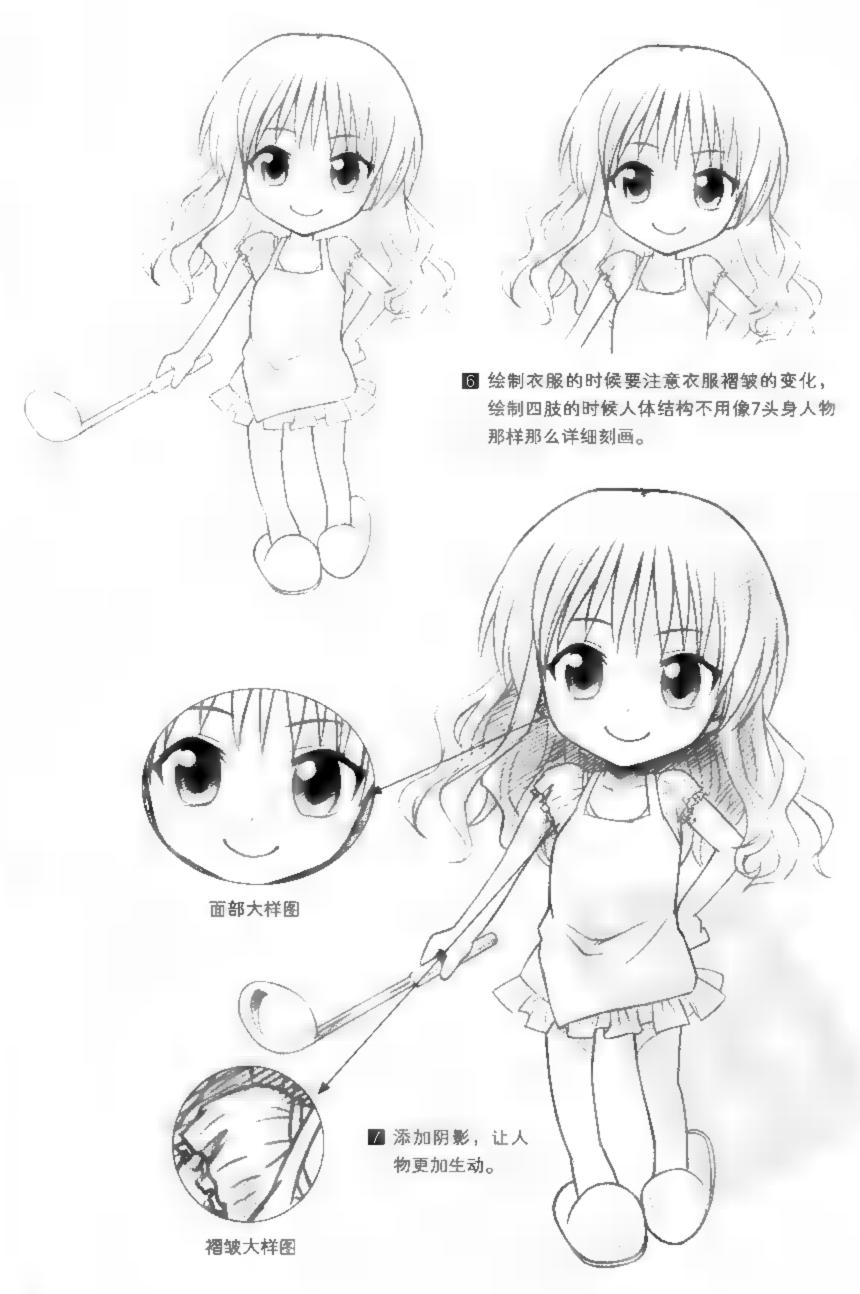
3 刻画草图,反复修改,直到

自己满意为止。

图 绘制头发,因为是卷发,所以要注意每一 组头发的变化,线条不能绘制得太生硬。

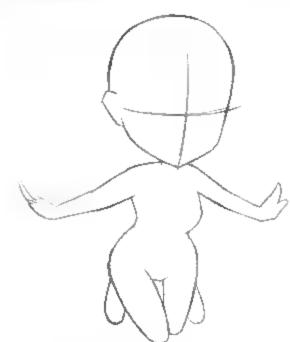
■ 从面部开始整理画面,眼睛虽然很大,将眼尾向上提,让人物看起来有点妩媚的感觉,注着线条的虚实变化。

0.2.2 快乐学生

通过服装确定人物学生的身份,通过动作表现人物快乐的心情,绘制时要注意画面动感的表现。

■ 绘制草图

1 勾勒出人物动作,注意 头身比例和人体结构的 透视变化,然后勾勒出 头发、五官和衣服的大 概样式。

2 对草图进行刻画,注意是 跳跃的动作,所以头发和 衣服都要有事动的感觉。

■ 整理画面

3 从面部开始绘制,注意上眼睑不能用单调的 粗线条表现,而是要绘制出睫毛样式,这样 才能使人物看起来更加可爱。

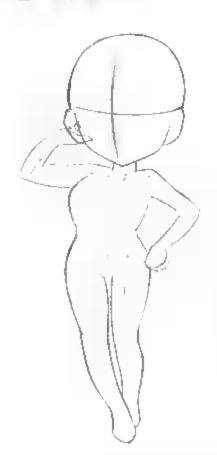
4 绘制出头发表动的感觉,这样才能让人觉得人物是处于动态中的。

12.3 性感美女

通过发型表现人物是美丽漂亮的,通过姿态表现 人物的性感。

■ 绘制草图

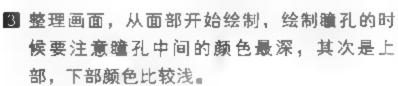

2 继续刻画草图,让草图更加完整。

1 首先勾勒出人物展现自我的动作,注意头身比,然后勾勒出头发、五官和服装的大概样式。

■ 整理画面

4 绘制头发的时候要注意卷发的结构要准确, 绘制手的时候要注意画出短短的、圆圆的样式。

10.2.4 可爱女孩

通过发型、玩偶表现小女孩的年龄,通过表情和动作表 现人物的情绪。

■ 绘制草图

1 首先勾勒出人物的动作,抱着玩偶向前跑,注意 腿部的动作和透视变化;然后勾勒出头发、五 官、农服和玩偶的大概样式。

2 继续刻画草图,反复修改,直到 自己满意为止。

■ 整理画面

■ 从面部开始绘制,■睛不能用单调的粗线表 示, 而是在两端绘制出睫毛样式的线条, 这 样会让人物更加生动。

4 绘制头发,注着线条要流畅,还要注意头发 的走势, 这样的发型让人物看起来就是一个 小女孩的感觉。

继续绘制,注重手部的动作,还有手臂的透视变化,绘制玩偶的时候也重注意透视的变化。

■ 绘制裙子的时候要注意褶皱的变化,特别是荷叶边的褶皱的表现,最后添加阴影,增强画面空间感。

褶皱大样图

手大样图

这个例子中我们为熟女设定的是长卷发和西腊套装,动作是

双手交叉在胸前,站立,给人高傲的感觉。

■ 绘制草图

■ 勾勒出人物动作,双 脚打开与肩冏宽,双 手交叉在胸前。

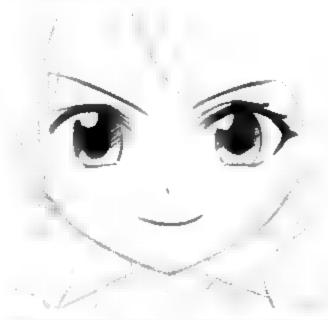

2 勾勒出头发、五官和 衣服的大概样式。

📰 刻画草图,添加细节,完善 草图。

📰 整理画面

整理画面,首先从面部开始绘制,用粗细不同 的线条表现五官, 让画面看起来更加生动。

■ 绘制头发,注意卷发的结构变化,绘制卷发 的时候注意每一卷都要不一样, 避免出现呆 板的感觉。

6 绘制衣服的时候注意主线的线条要硬朗些,接缝线、褶皱和蕾丝边则可以用虚实变化的线条来表现。

☑ 绘制腿部的时候注意腿部结构还是要大概表现出来。最后添加阴影,让人物更加形象,让画面更加精美。

42.6 爱运动的女孩

通过运动装表现这个女孩是热爱运动的,绘制 的时候注意人物表情的刻画。

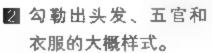
■ 绘制草图

■ 勾勒出人物的动作, 注意头身比例和人体 透视的变化。

3 继续刻画草图,添加细 节,置善草图。

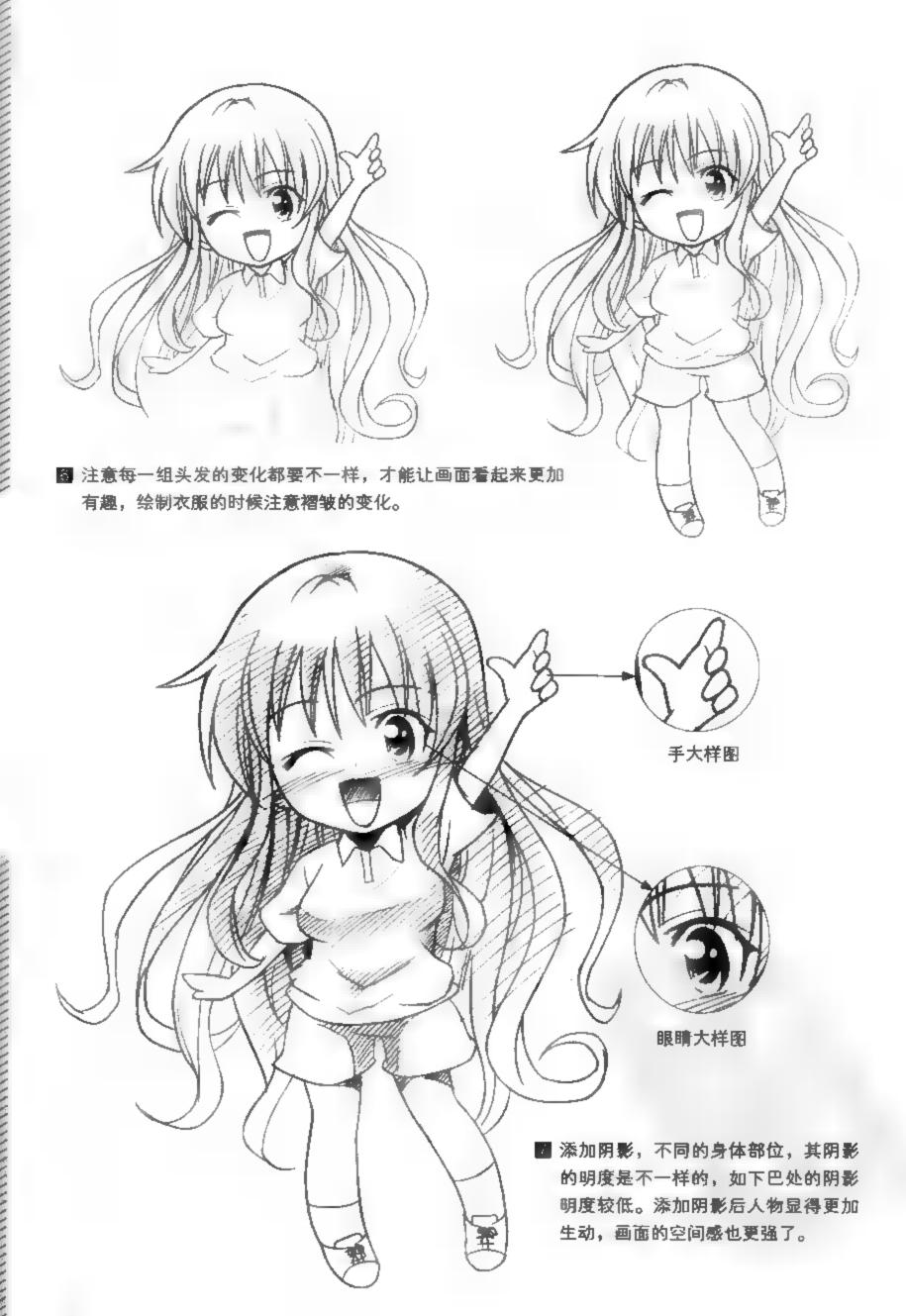

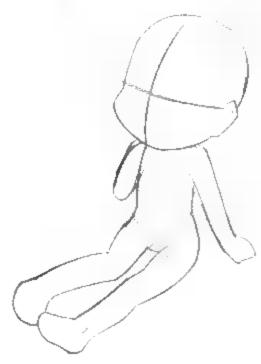
■ 整理画面,从面部开始绘制,注意眼睛的刻 画,如睫毛的线条要有粗细和虚实的变化。

5 绘制头发,注意头发的走势,还有线条要流 畅,这样才能让头发看起来是飘逸的。

安静的女孩

通过人物的动作表现人物当前的情绪,绘制的 时候注意动作的协调性等。

■ 首先勾勒出人物的动作,注意动作要协调; 然后勾勒头发、五官和服装的大概样式。

國 通过复制的方法在新的稿子上整理 画面,最后添加阴影就可以了。

Chapter 11

背景的绘制

本节课主要讲解的是背景的绘制、各种小景的绘制,如树、石头、水、别墅、林 荫道路的绘制方法等。

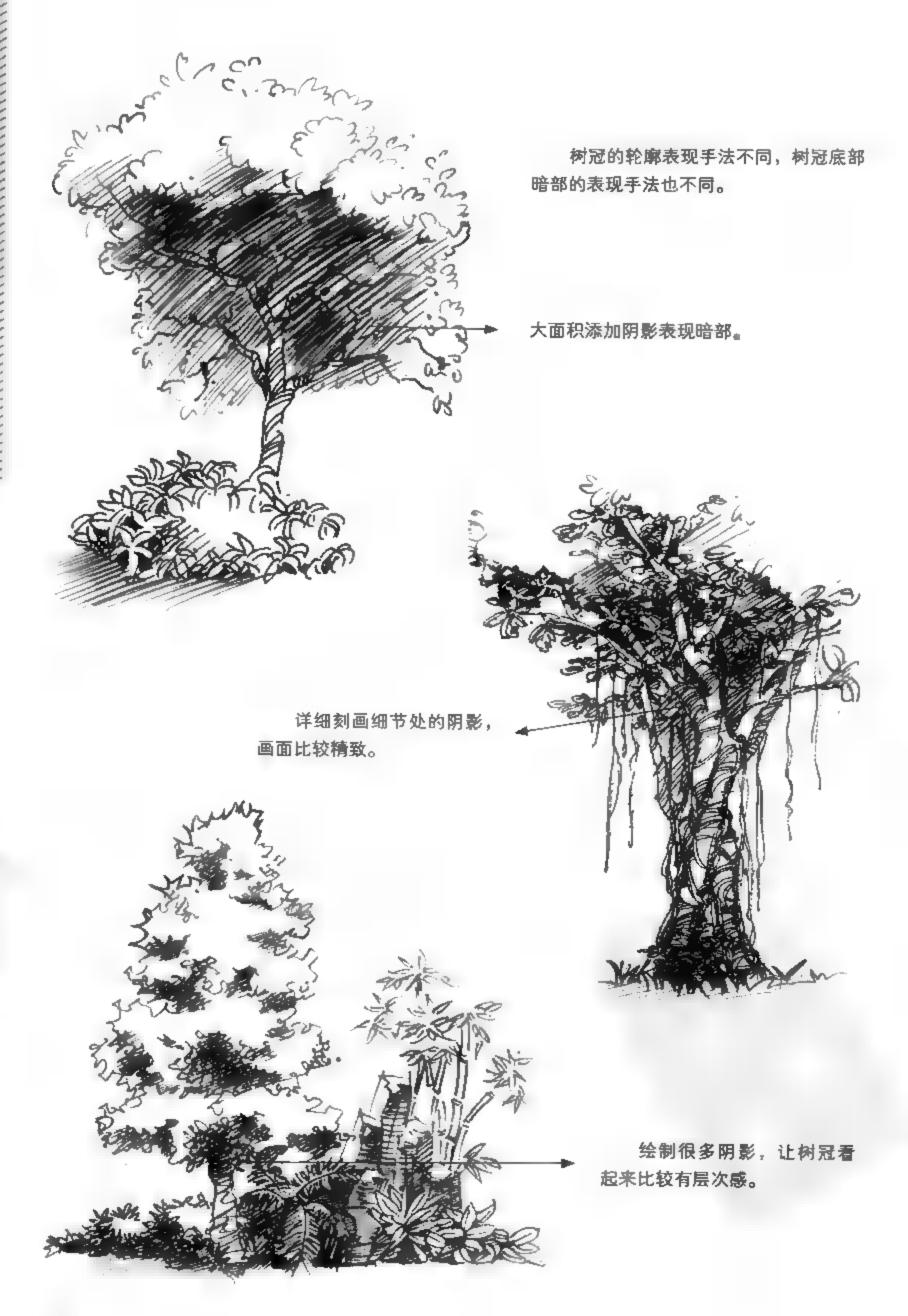

小景的绘制

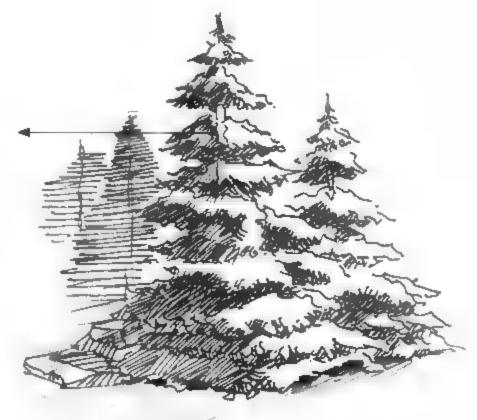
大自然中的事物千千万万,每种事物都有自己独特的样貌,所以想要绘制好背景,就必须了解它们,下面我们来讲解一下大自然中常见到的一些植物以及石头、水等的绘制方法。

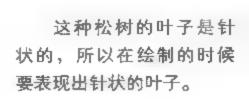

这种松树的叶子很小,整棵树的形状从下往上由大变小,而且是有层次感的,所以绘制较远处的松树时只要画出树的大概形状就可以了。

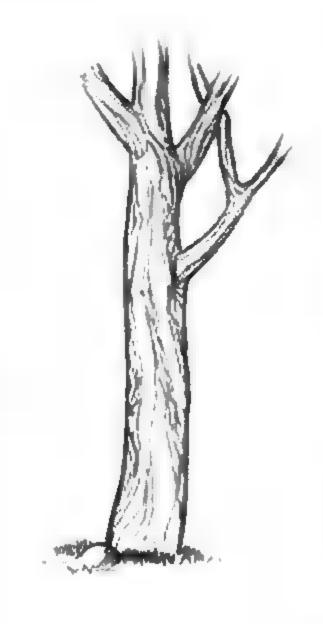

棕榈科植物的叶子是由中心 向周围散开的,所以绘制的时候 要注意叶子的透视变化。

树干不仅是形状不同,因为树皮不同,其表现的手法也是不同的。

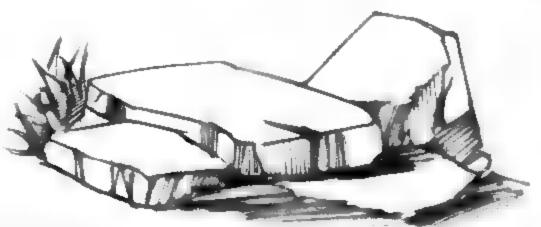

绘制石头的时候注意石头不可能 是规则不变的,就算是鹅卵石都会有 凹凸不平的表现。

绘制的时候注意线条要硬朗。

绘制水的时候要注 意水是软的,所以不可 能用直线表现。

4.22 小景观欣赏

画面分析:画 面是成角透视,绘 制时除了注意建筑 的透视要准确外, 还要注意不同植物 的表现手法。

绘制草图

1 绘制草图,注意建筑的 透视和结构表现,还有 画面的空间感,如近景 的景物是实的,远处的 景则是虚的。

■ 绘制近处的植物,因为有草,有花,还有灌木,所以在绘制的时候要清楚不同的植物要有不同的表现手法,这样才能让画面看起来更加丰富,同时还要注意暗部和亮部的处理。

3 绘制左边那棵大树,从树干开始绘制,注意树干的形状,同时添加一些树叶,让树看起来更加自然。

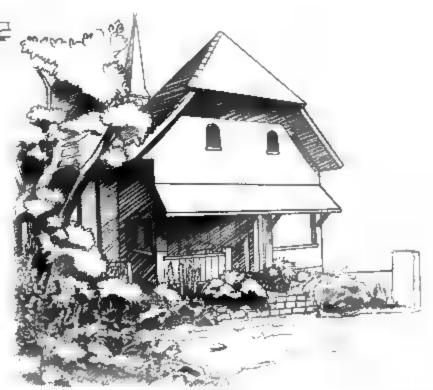

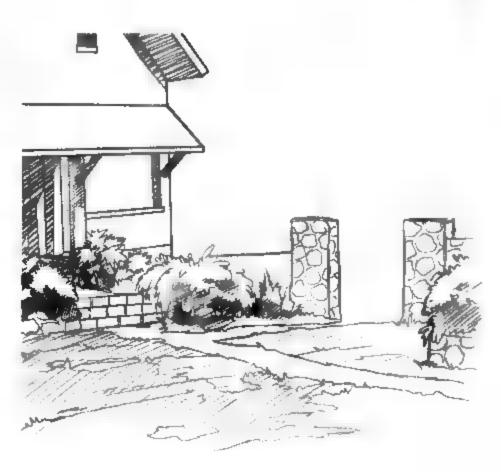
会制建筑,注意线条要规则,还要 注意建筑的透视要合理;添加阴影 的时候要考虑到光源方向。

继续绘制建筑,因为屋槽比较宽,所以在屋檐下添加阴影,增强画面的空间感。

6 绘制建筑前面的植物,注意远处的植物可以绘制得虚点。

经制草地,不需要将每棵草都绘制 出来,而是选择性地绘制;绘制石 头墙的时候要注意石头不用画得很 规则,也不需要排列整齐。 8 绘制远处的景,因为距离比较远,所以不需要详细刻画,绘制出大概的轮廓就可以了。

■ 最终效果

画面分析:这个例子中没有建筑,而且道路是弯曲的、不平整的,所以无法确定画面的透视变 化,但在绘制的时候还是要注意近大远小、近实远虚的原理。

■ 绘制草图

11 绘制草图时遵循近 大远小的原理, 画 面有一点俯视视 角,所以能看得比 较远,注意每棵树 其树干的造型都是 不一样的。

2 绘制树干,注测下面是主干, 越往上越多分枝;由于透视关系,越远的树看起来越矮。绘 制树干阴影的时候还强绘制出 树皮的质感。

图 绘制树枝,树枝是相 互交错的,而且又很 多,所以在绘制的时 候可以选择性地绘 制,避免画面出现凌 乱的感觉。

益 绘■叶子,因为叶子很多,所以不可能将每片叶子绘制出来,又由于是俯视视图,看到树叶的面积很大,为了避免画面过于沉闷,不需要绘制太多的阴影。

○ 绘制右边的灌木,将整体的型绘制 出来,再在阴影处添加简单的树枝 就可以了。因为距离比较远,所以 不需要刻画得太仔■。

 绘制叶子时不需要将每片 叶子绘制出来,也可以直 接用阴影表现。

型 继续绘制远处的景色,注意路边的花槽只要绘制出大概的样式就可以了■

8 继续绘制,在画面的中间添加一棵树,并且把树冠的阴影绘制得比较深,可以让画面看起来更有深度。

■ 最终效果

17.5 人和背景的搭配

注意人物和景色大小的比例。

Chapter 12

分镜

本节课主要讲解怎样设计漫画的分镜,以及如何绘制分格漫画。

分镜的定义

分镜在漫画上也可以称之为"分格",■在一页上按一定的规律分为几个小格,它是使用绘画的方式讲述故事的最小单位。一般每页漫画的分格数在2~6格,甚至有跨页格。

按照格的样式可以分为方格、斜格、无框格、叠格、跨页格等。

■ 方格

(TOLOVERU) 作者:矢吹健太朗×长谷见沙贵

■ 无框格

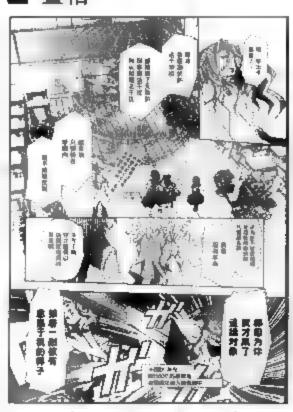
《天上天下》 作者:大暮维人

■ 斜格

(TOLOVERU) 作者:矢吹健太朗×长谷见沙贵

■ 叠格

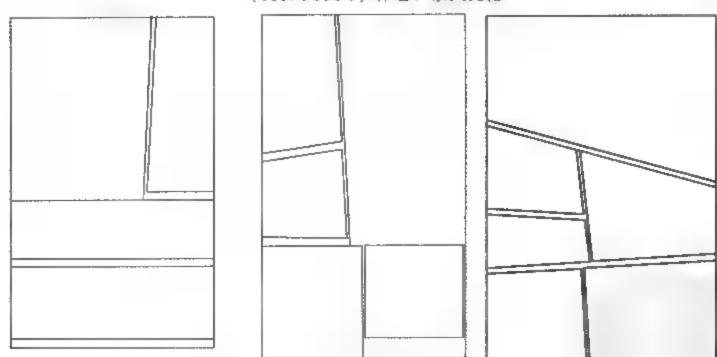

(GREED.PACKET∞) 作者: 樽宮祐

■ 跨页格

(countrouble) 作者。奈央晃德

分镜原理类似分镜脚本, 讲故事的画面切割成分格后, 按照故事画面以最直接的 方式在分格内简单地绘制出连续的画面, 不需要文字说明。

漫画分镜的关键是分镜的连贯性、发生顺序、观察角度、事(物)件与事(物)件的关联、节奏和情绪、虚与实,避免突然或无意义的分镜穿插。

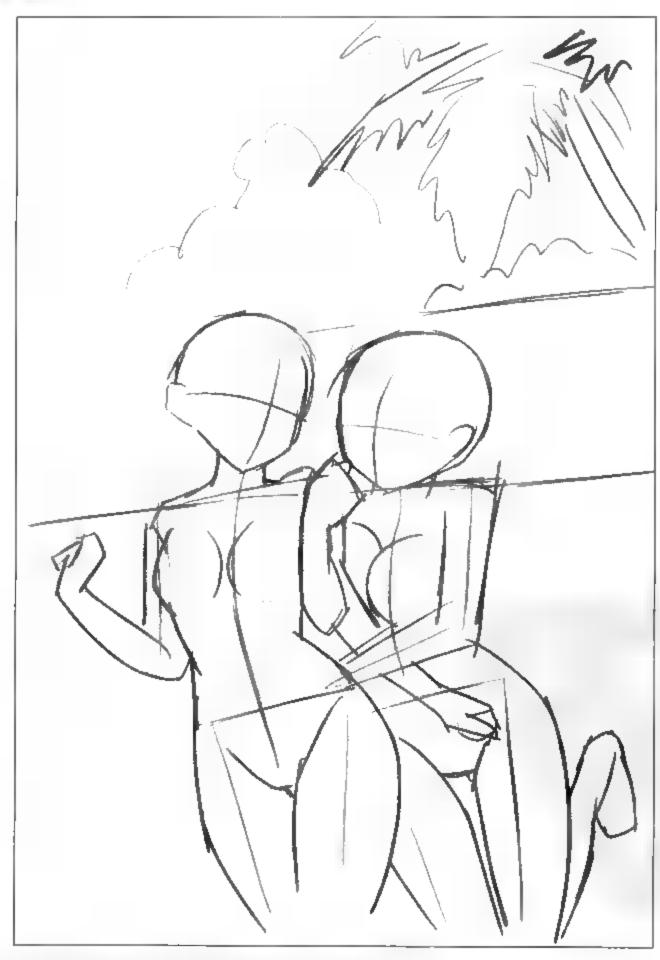
漫画分镜具有4个特性。连续性,这是漫画最基础的要求。节奏性,这是漫画中的相对时间,如大家所知,漫画中的每一格象征一个单位时间,一个事件用越多格子来表现,表示这事件经历的时间越久,情绪性,通过镜头的拉进,能制作出压迫感,如特写镜头能表现出情绪的张力,戏剧性。

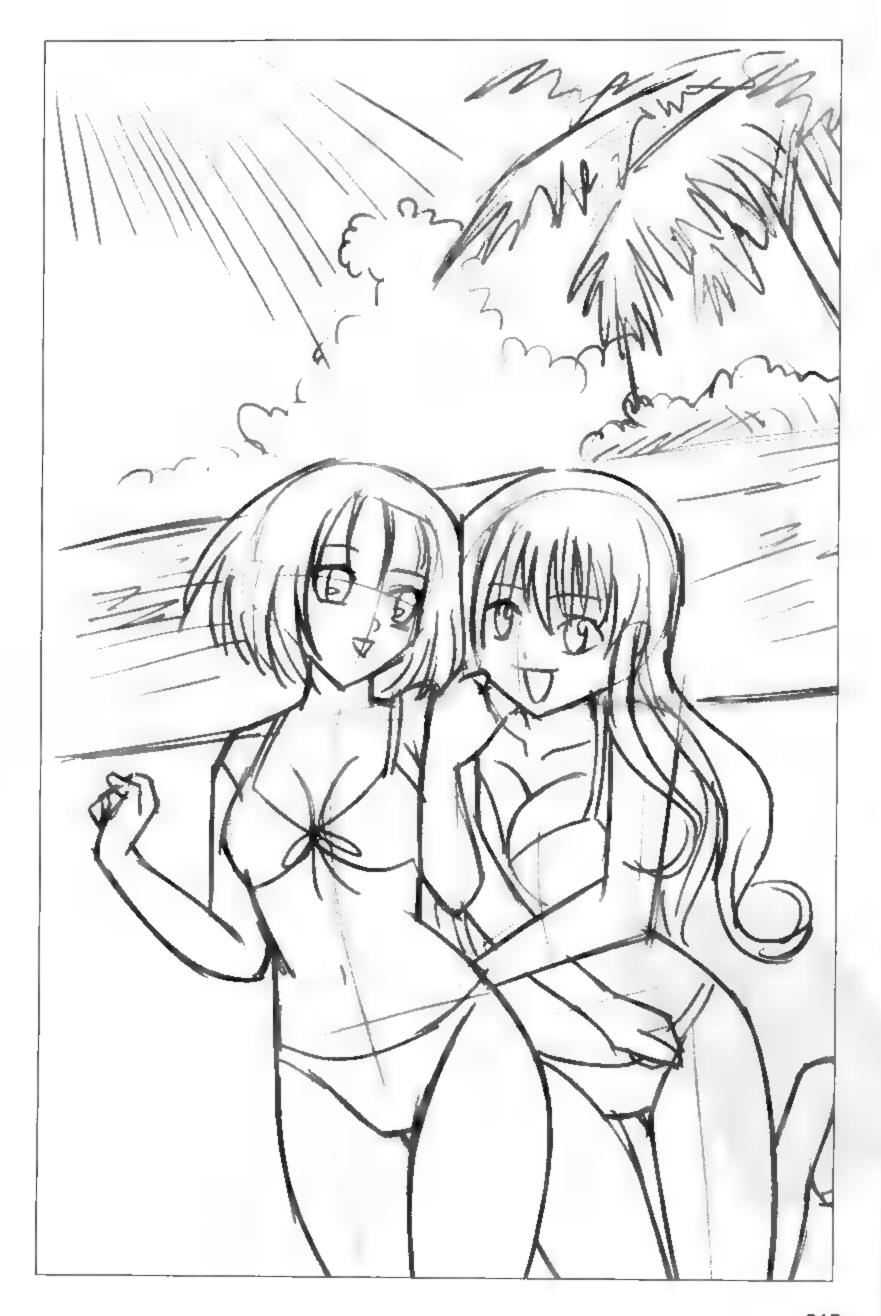
分格漫画的创作

创作分格漫画的时候驷注意画面的连续性、节奏性、情绪性和戏剧性。

■ 绘制草图

剧情分析:背景是海边,小玉和莉莉两个人物结伴而行。

绘制草图的时候首先要考虑的是分格,因为"场景"和 "角色"都是以不同的格子为单位进行绘制的。

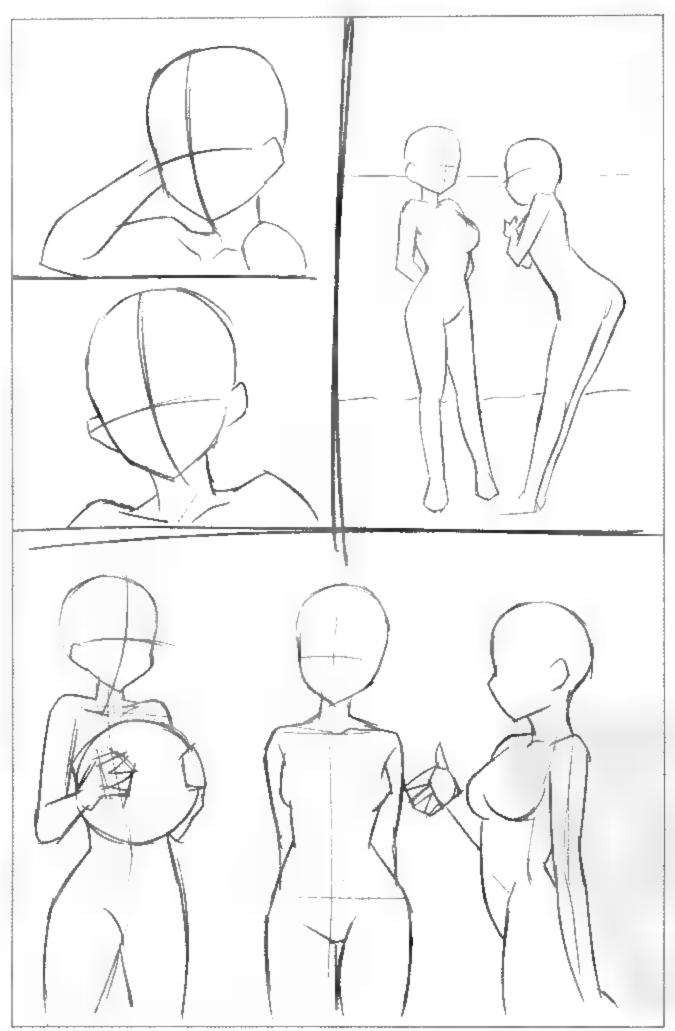

剧情分析:两个人正在戏水,但是在不远处出现了一个孤独的身影,她就是小白。遍过面部特写刻画人物的面部表情,传达人物的情绪。

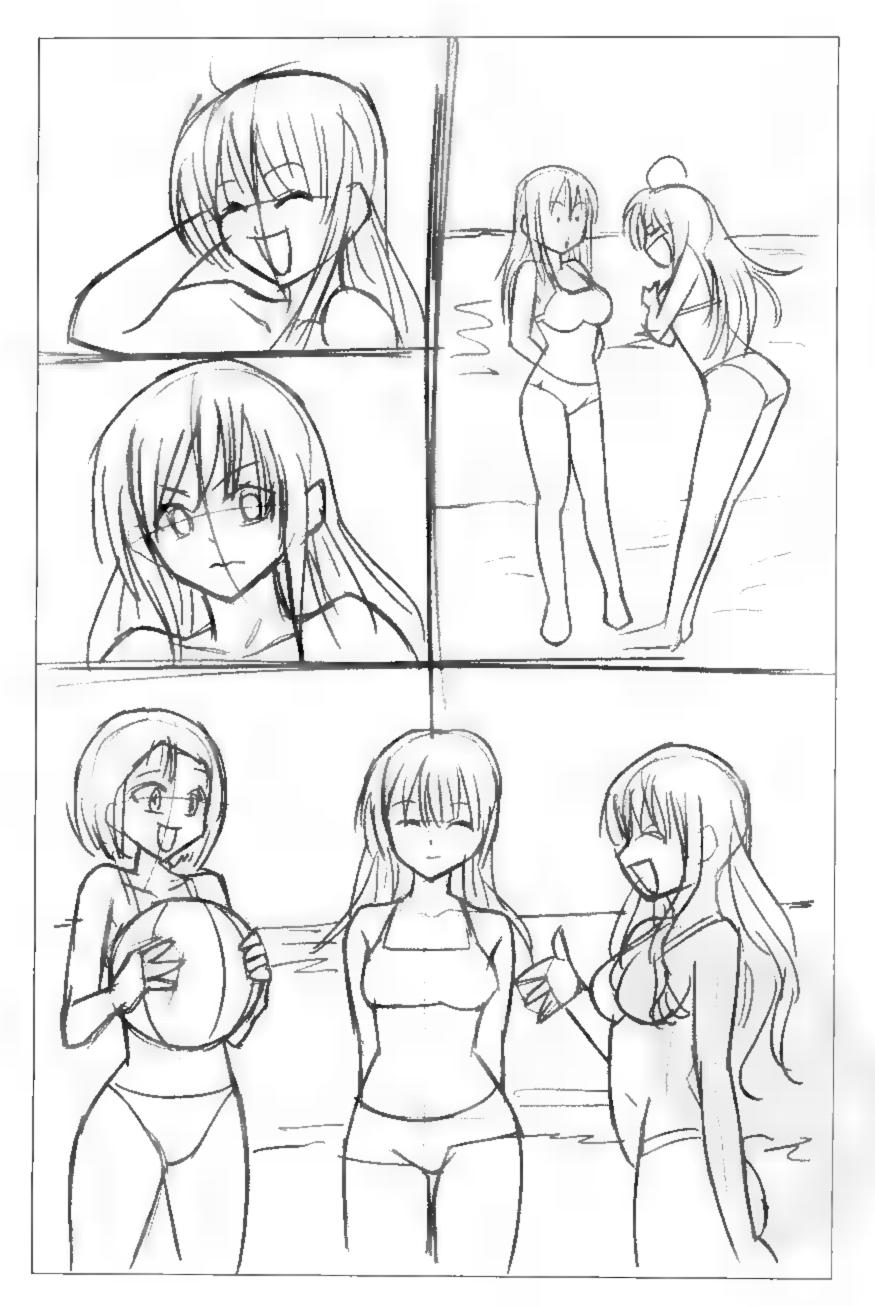

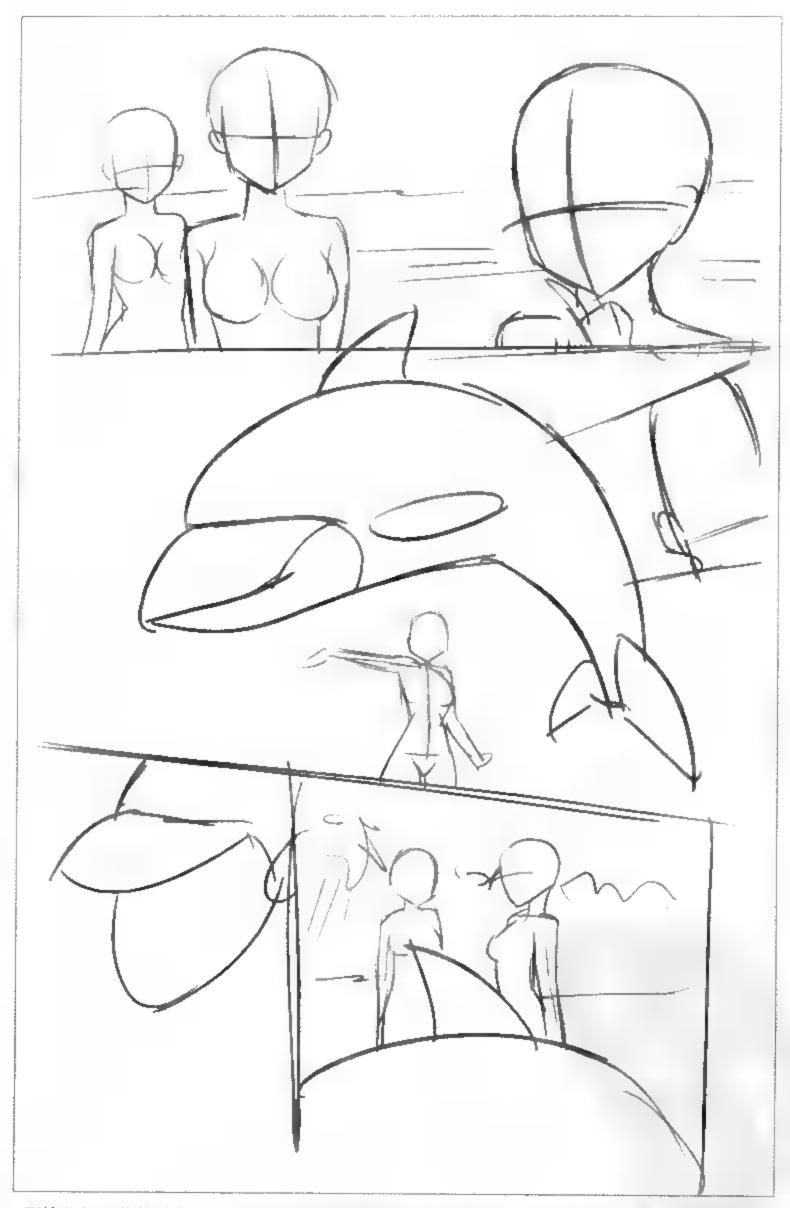
绘制草图时要考虑到故事情节及剧情的发展,每个格子所要表现的内容都要根据剧情的需要而定的。

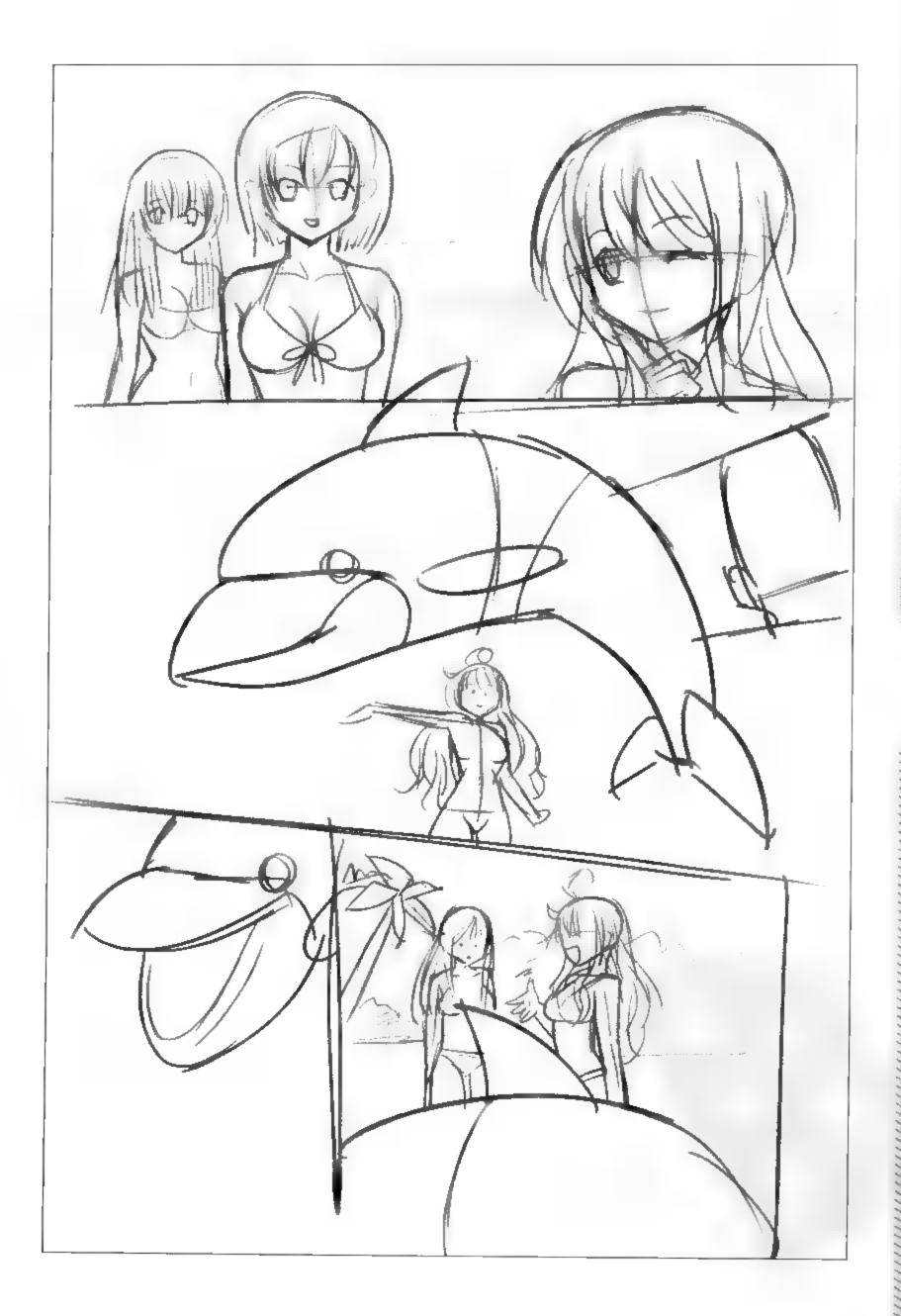

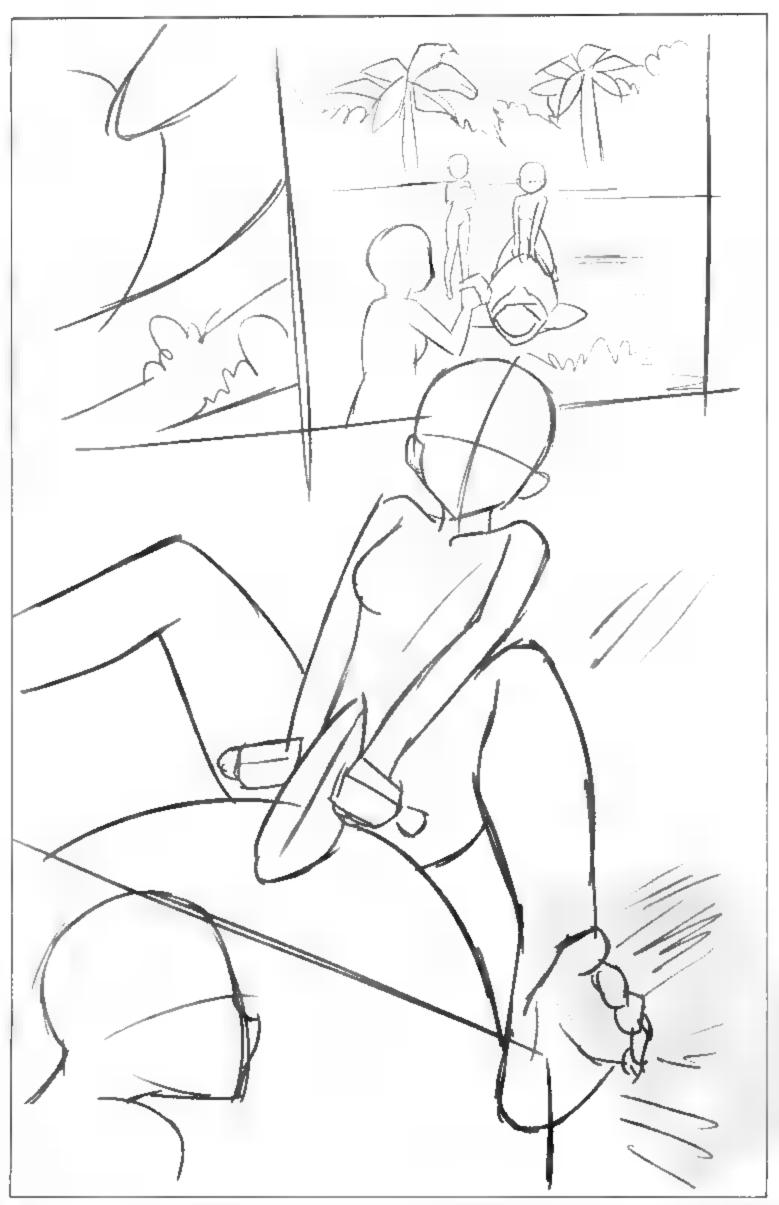
剧情分析:然后小玉和莉莉向小白打招呼,并邀请她和她们一起玩,通过面部特写刻画人物当时的表情。

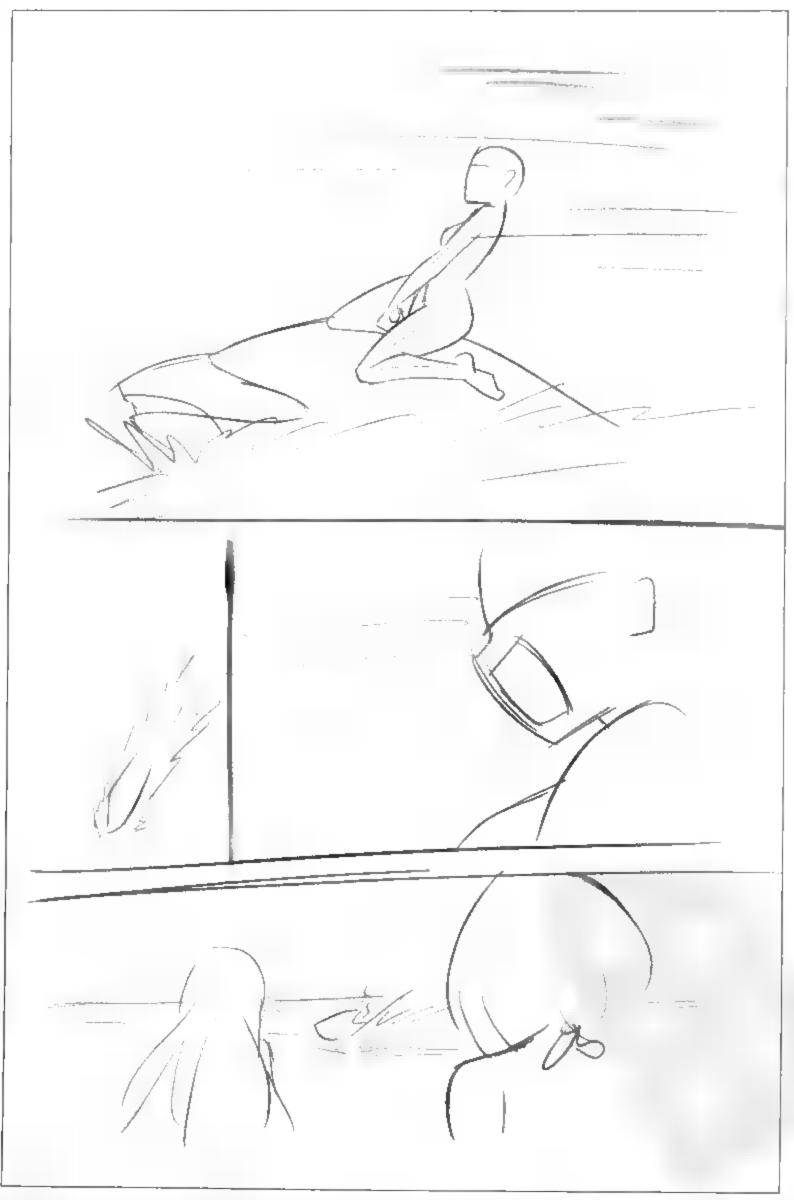
剧情分析: 莉莉说有一样好玩的东西要给跟她们一起分享,于是通过手机呼唤出**海豚**式游艇,并邀请小白一块驾驶游玩。

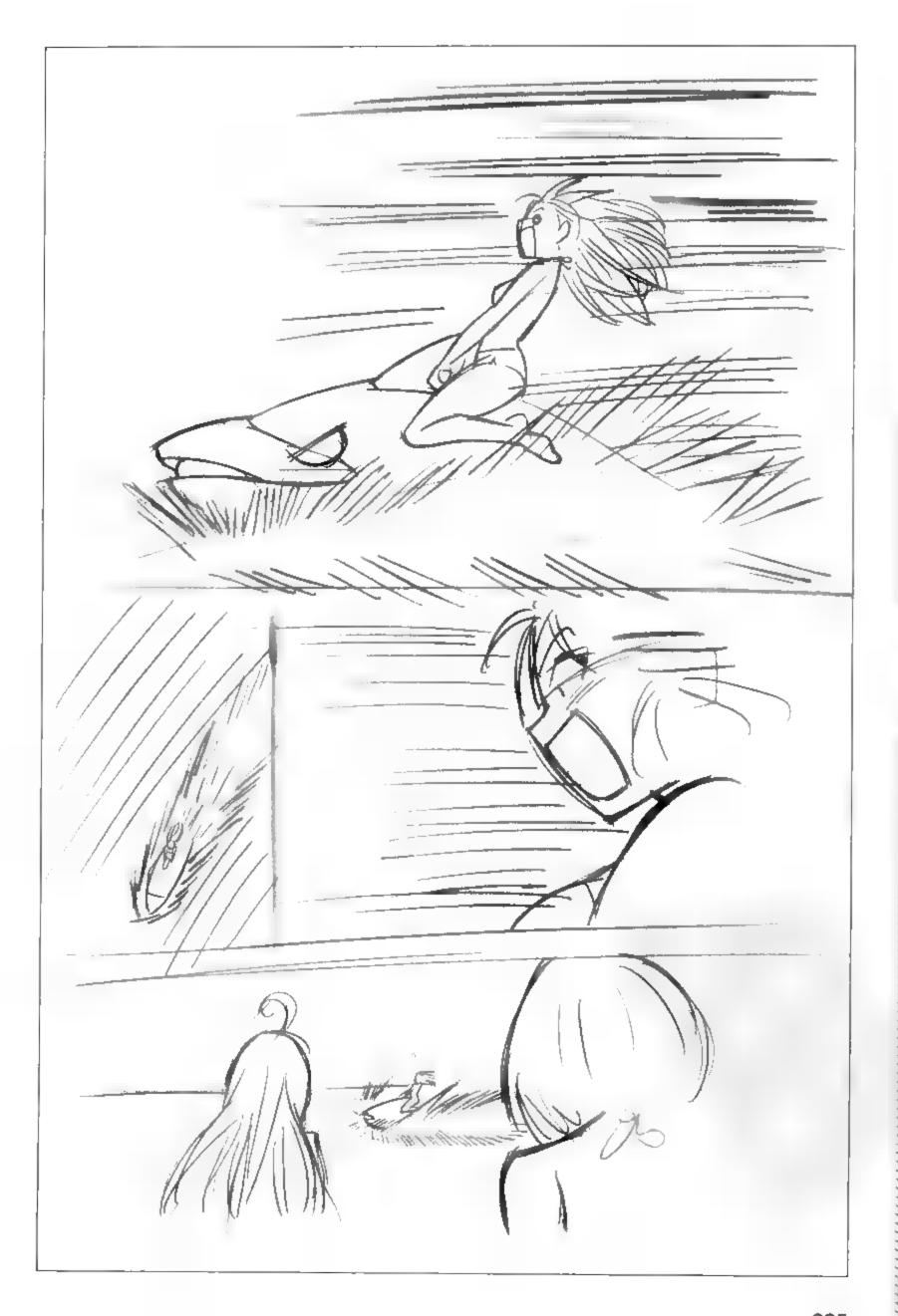

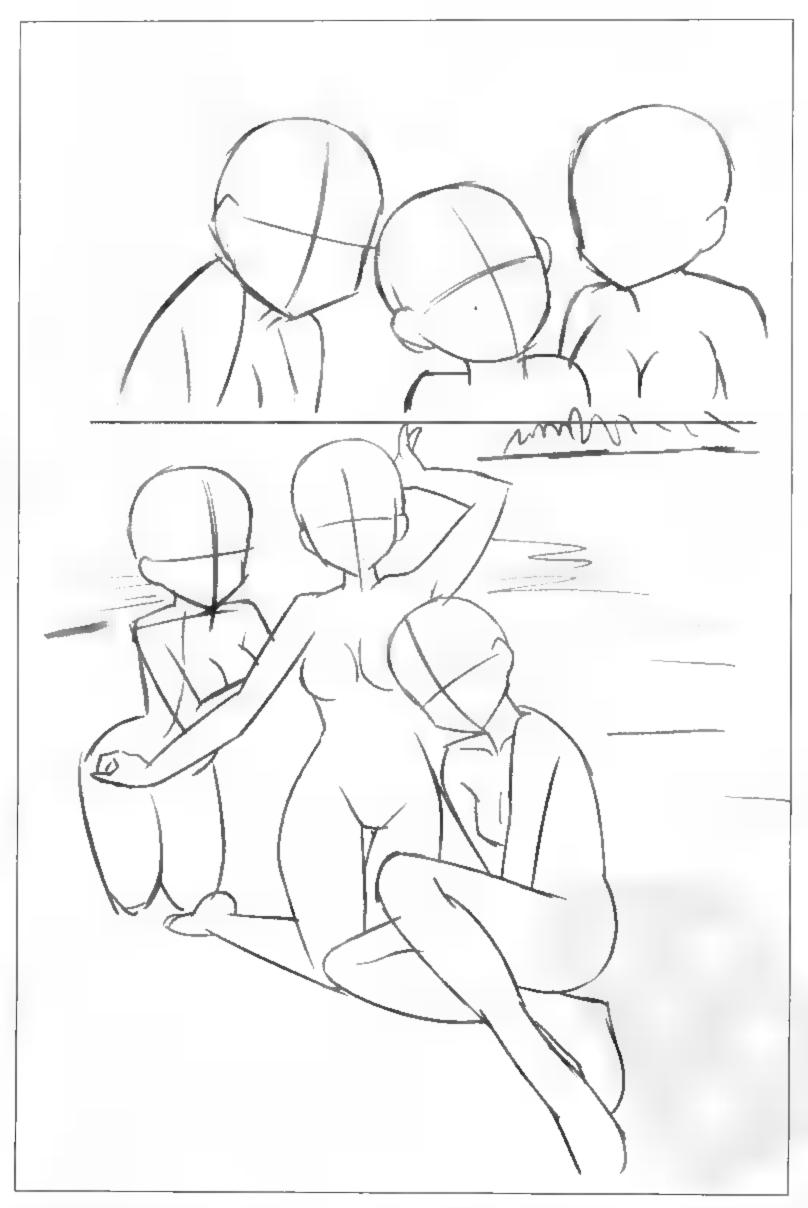
剧情分析:小白坐在海豚游艇上游向大海,通过近景刻画游艇起航的动作,并刻画出莉莉的面部表情。

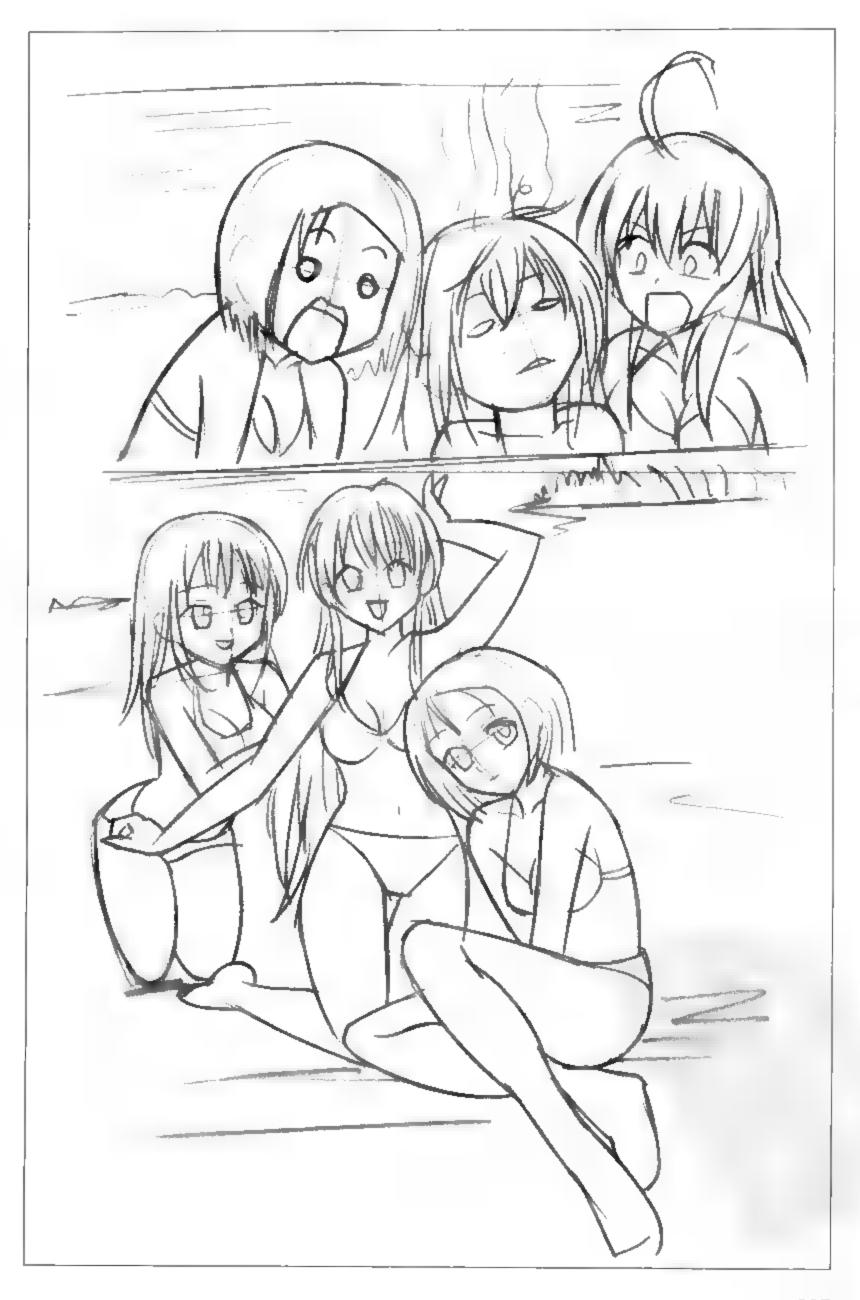

刷情分析:先通过中景刻画小白坐在游艇上的动作,通过面部特写反映小白当时的情绪,再通过远景的**一**视图刻画小白坐在游艇上的动作,最后是小玉和莉莉看小白的镜头。

■ 整理画面

刻画人物,添加背景、拟声词和对白。

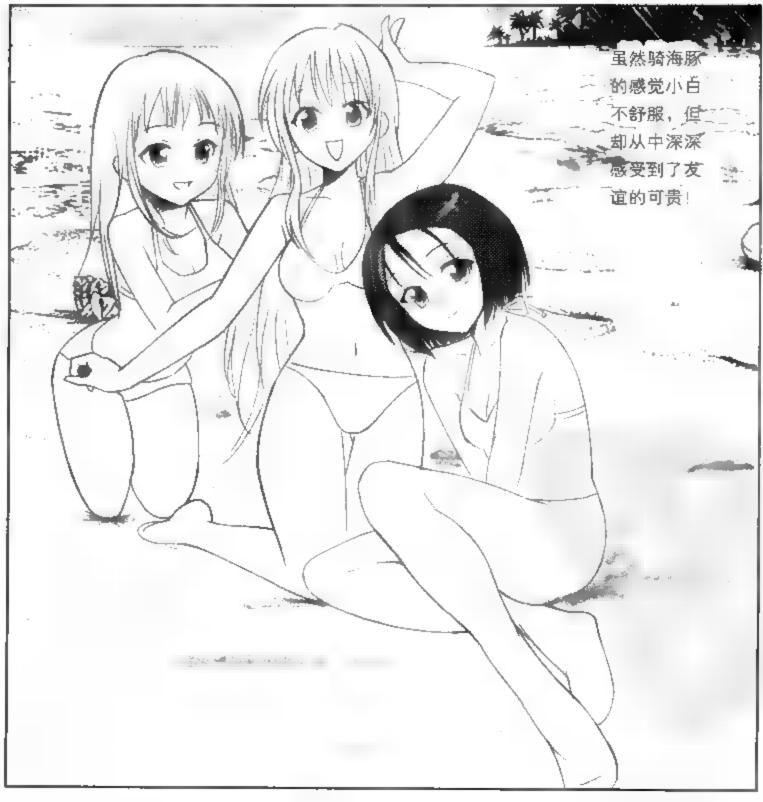

Chapter 13

多人组合的创作

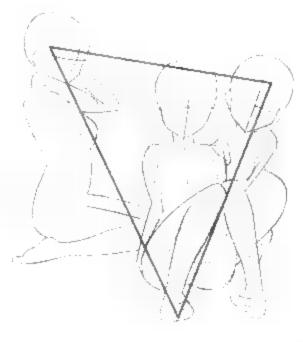
本节课讲解的是多人组合的绘制,绘制的时候要注意画面的构图、人物之间的大小比例等。

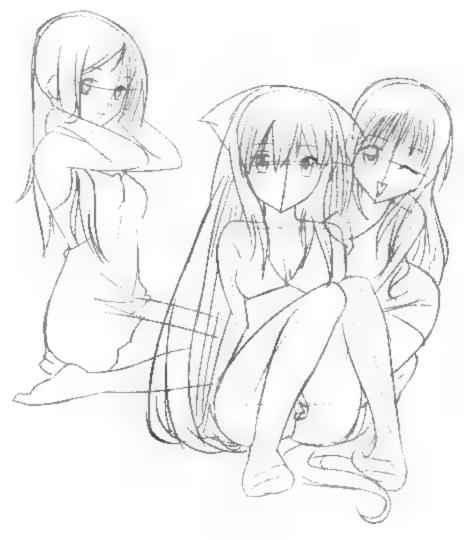
多人组合创作流程

绘制多人组合时除了要注意人物动作、人体的透视变化外,还要考虑到画面的构图、人与人之间大小比例的关系等。

■ 绘制草图

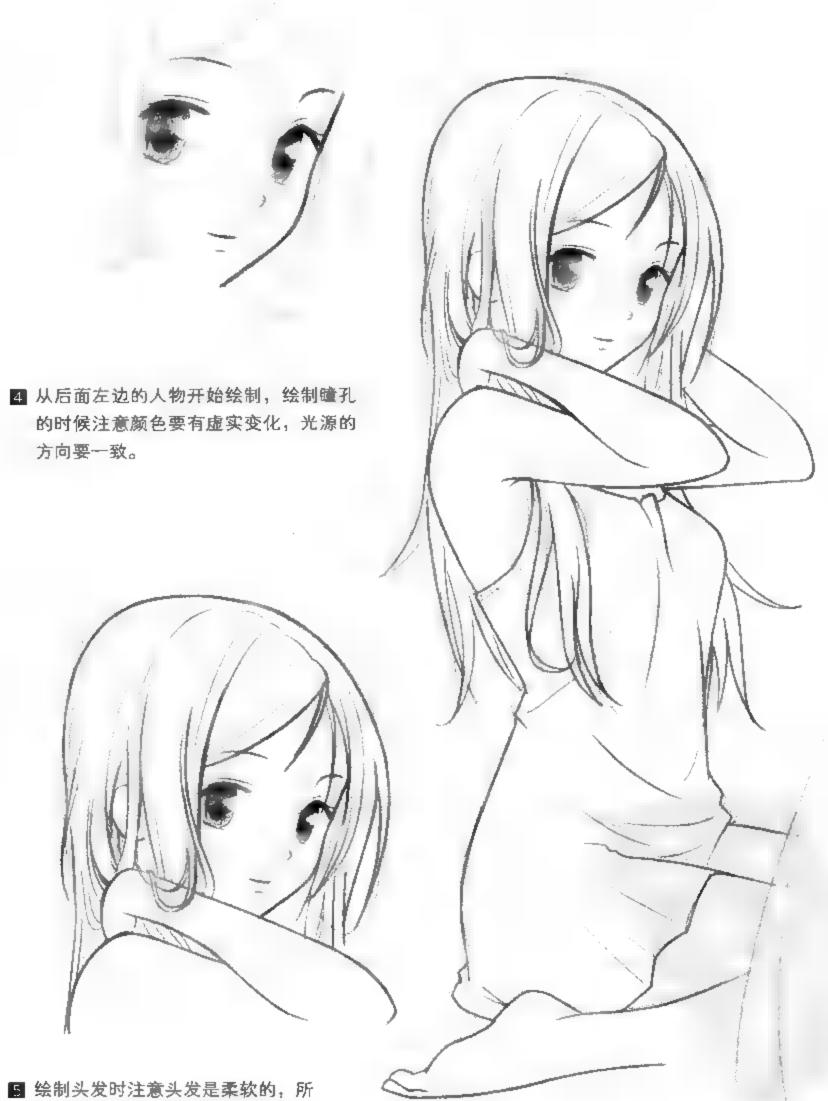
1 确定人物姿态、人物之间的大小比例,画面构图为三角形构图。

② 在第一步的基础上设计人物的形象, 注意三个人物的样貌都要有所不同。

继续刻画草图,注意人物的表情各不相同,每个人物不同的头发走势等,而且衣服的褶皱要合理。

■ 整理画面

绘制头发时注意头发是柔软的,所以线条要柔顺,注意头发的走势。

6 绘制衣服的时候注意褶皱要合理,绘制四肢的时候要注意关节处结构的细微变化。

② 绘制前面的人物,绘制五官的时候 线条要有粗细的区分,如上眼睑的 线条是比较粗的,而鼻子的线条则 是很细的。

8 绘制头发,注意线条要流畅,还要 注意每一组头发的样式都要不同, 耳朵处可以添加少量的毛发效果。

绘制衣服的时候要注意褶皱的刻画,注意腿部和脚的透视变化。

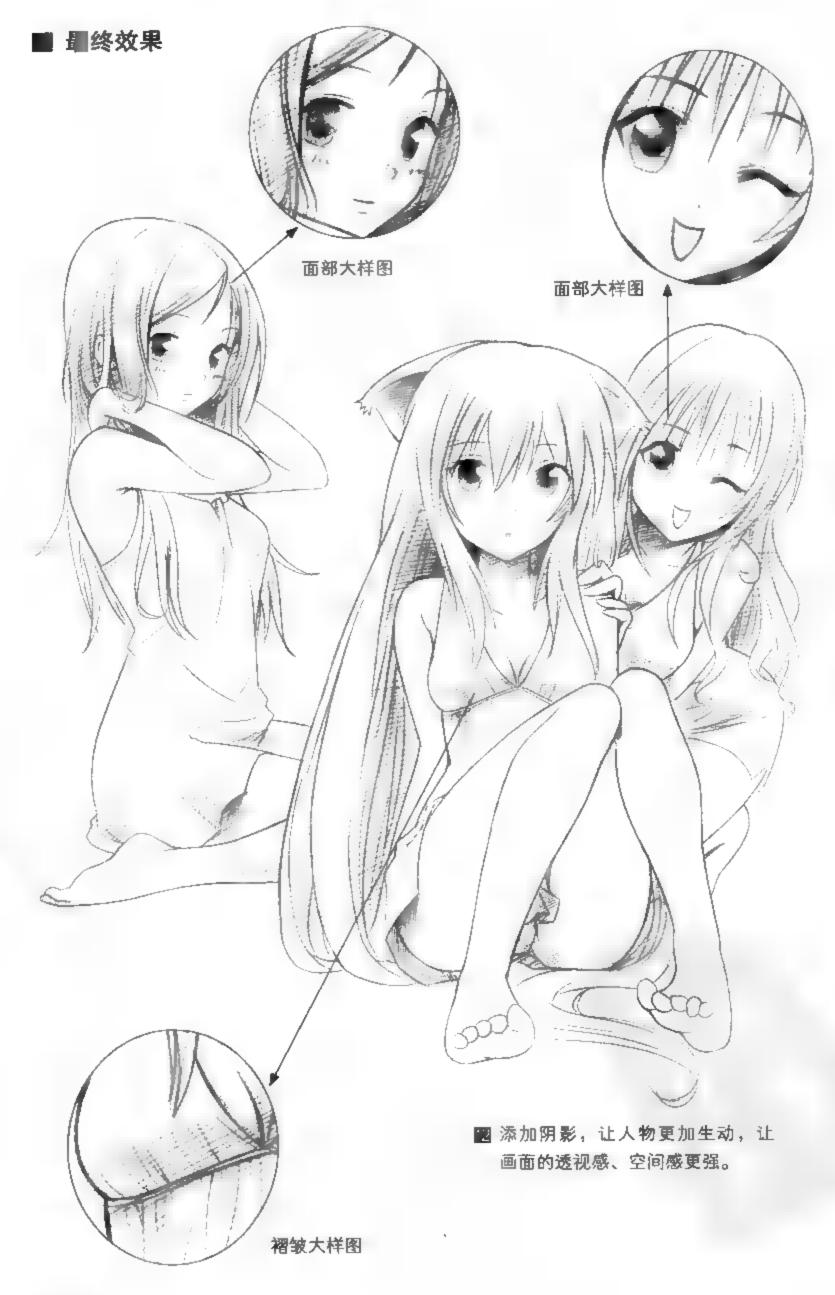

觉 绘制右边的人物,注意闭着的眼睛 用有弧度的粗线条表示,在两端添 加睫毛,让人物看起来更加妩媚。

11 绘制头发,注意头发的样式,如披在肩膀上 的弯曲的头发,让人物看起来更加生动。

Chapter 14

上色案例

本节课主要讲解如何绘制彩色画稿,如何绘制皮肤、头发、眼睛和衣服等内容。

角色头部上色实例1

这个例子主要是通过色块来表现人物的头部,线条是少量的应用,比如 眉毛、眼睛轮廓、鼻子等处使用线条勾勒,而嘴巴和脸形等也用比较明显的线条来表现。

会制草图,注意头发的走势, 五官的位置墨准确。

将草图图层的不透明度降低,然后在新的图层上选择黄色绘制头发颜色,选择 浅梨色绘制皮肤,选择水蓝色绘制眼睛,选择灰蓝色和淡青灰色绘制衣服。

会制皮肤阴影,选择比基础色明度较低的同一色系绘制大概的阴影,注意面部结构。

也 选择褐色绘制细节处的阴影,如下巴、头 发紧贴的位置等,增强脸形的立体感。

- 5 添加腮红,让人物看起来更加可爱,选择白色,在腮红上画出浅浅的亮点高光,让人物看起来更加有灵气。
- 选择褐色、用细的画笔绘制 出五官轮廓,注意线条要有 粗细变化,如眉毛和眼睫毛 的线条是比较粗的,而嘴巴 和鼻子的线条则侧细。
- 一 开始绘制眼睛,选择青紫色 绘制瞳孔中间量深的颜色, 然后选择淡青灰色绘制上即 睑在眼球上的投影。

8 选择蓝紫色绘制瞳孔上部的 阴影,要有渐变效果,此时 眼睛比之前的更有神了。

⑤ 为了让眼睛更加有神, 选择白色绘制高光, 为眼球是半透明的球体,所以离光温近的地方的颜色比较深,背光面的颜色比较浅。

开始绘制头发,选择比头发基础色明度稍低的同一色系的颜色,大面积地铺绘头发的阴影。

再选择低單層的颜色绘制细节处的阴影,注意绘制彩色画稿的时候一般不会大面积地使用低明度的颜色,特别是黑色,周得很少。

- 13 给头发添加高 光,让人物显 得更加可爱。

■ 最后效果

角色头部上色实例2

这个例子主要讲解的是用渐变色作为基础色,这样绘制出来的画面更加丰富。

1 首选选择褐色、绘制草图、然后在新的图层上绘制 出线稿、注意线条要精细、需要加粗的地方才能绘 制成粗的、否则画稿看起来是很粗糙的感觉。

② 选择红色和暗红色的渐变色绘制头发, 选择浅土黄色绘制皮肤,选择梨色、深 灰蓝色和白色绘制衣服。

■ 选择比皮肤基础色明度低的同一色系的颜色绘制皮肤的阴影,注意身体结构所产生的影响。

5 绘制眼睛,选择暗褐色,绘制瞳孔暗部的颜色,注意暗部的阴影要有变化。

选择暗褐色描绘细节处的阴影,让人体结构更加明显,让画面的空间感更强;再给人物添加腮红和绘制高光,让人物看起来更加有灵气。

6 添加高光,注意高光的方向要一致,在背光面也绘制少量的反射光,眼睛会显得更加有神。

刻画眼睫毛,选择橘红色绘制前半段的眼睫毛,再选择紫色绘制眼睫毛的尾部,这样让人物看起来更加可爱,同时也让画面更加有趣。

图 选择同一色系的颜色绘制头发的第一层阴影,然后再选择较低明度的颜色绘制细节处的阴影。

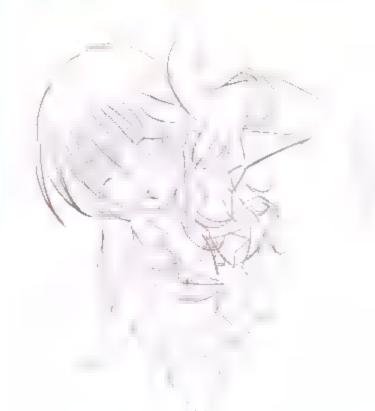
9 给头发添加天僵光环式的高光,并且绘制衣服的阴影,让人物看起来更加生动。

角色整体上色实例1

首先在绘制草图的时候除了要注意人物动作的协调性外,还要注意人物的透视变化。上色的时候注意描绘人物的线条不能太粗,特别是绘制皮肤和头发的时候。

绘制好的线稿

查 在新的图层中选择土黄色和褐色绘制头发颜色,选择浅温色绘制皮肤颜色,选择红色绘制蝴蝶结的颜色,选择白色绘制衬衣的颜色,选择深灰蓝色绘制外套的颜色,选择群青绘制裙子的颜色,选择黑色绘制袜子的颜色,选择褐色绘制皮鞋的颜色。

选择比基础色圖度低的、同一色系的颜色绘制皮肤量浅的阴影,然后选择明度较低的颜色绘制暗部的颜色、绘制的时候要注意人体结构的变化。

■ 选择桃花色绘制腮红,选择白色绘制皮肤亮部的颜色,让人体结构更加明显,人物看起来是水灵的,更加可爱了。

5 绘制眼睛,选择低明層的颜色 绘制瞳孔的上部,选择较高明 度的颜色绘制瞳孔下部。

6 添加高光,在背光面绘制反射光,让眼睛更加有神。

选择警索色刻画眼睫毛,让 眼睛看起来更加妩媚。

8 选择比基础色明度低的同色系颜 色绘制头发的阴影,暗部可以大 面积绘制,灰部和亮部需要仔细 刻画。

9 选择低明度的同色系的颜色绘制细节处的阴影,让头发的层次感更加分明。

10 选择白色绘制天使光 环高光,以表现头发 的光泽,也能让人物 看起来更加可爱。

11] 选择比基础色明度低的同色系的颜色绘制衣 服灰部的阴影,注意褶皱的强化。

18 选择比基础色明度高的颜色绘制衣服 的亮部,由于很多布料是不反光的, 所以亮部的颜色明度不能太高,也不 用绘制很多。

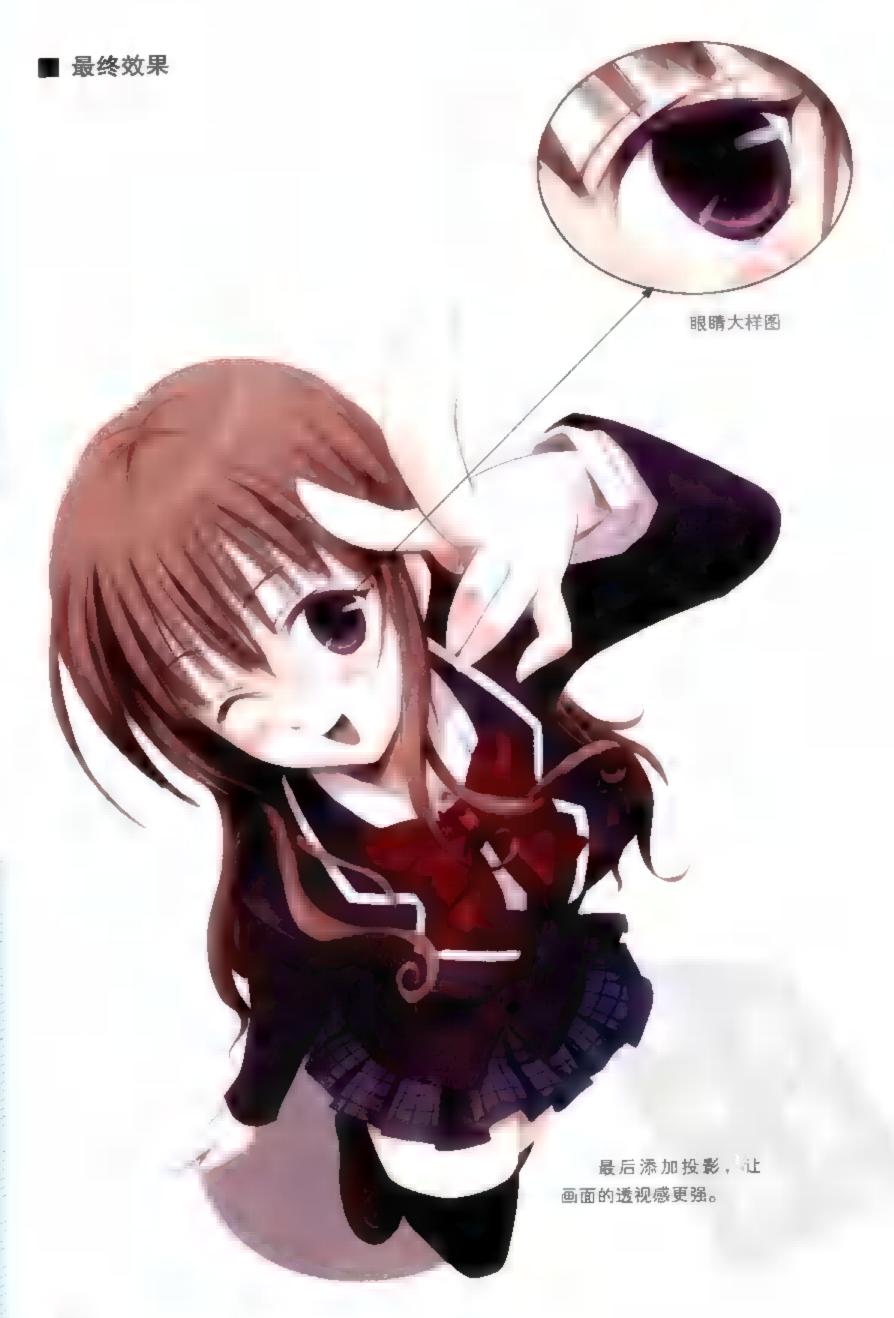

■ 选择比基础色明度稍佩的颜色绘圖皮鞋灰部的 阴影。

2 选择低明度的颜色绘图皮鞋暗部阴影,再选择 白色绘制反光效果。

角色整体上色实例2

这个例子中不单单只画人物,还疆绘制背景,所以画面要考虑的因素就 更多了, 比如画面的构图, 画面的透视关系, 人物和背景的大小比例, 人物会不会受到背景色的影响等。

1 绘制草图、绘制的 时候注意人物的动 作要正确, 人体透 视也要准确, 还要 注意人物和景物之 间的比例大小关系 要合理。在画面右 侧绘制大片的叶 子,表示是近景, 这样能形成对比, 从而使画面的空间 感更强。

2 将草图图层的不透明度调低。

- 依次给头发、皮肤、衣服、 背景绘制基础色, 注意地面 是树荫, 所以边缘 三绘制出 类似树叶的样式, 表示是树 荫。
- 色系颜色, 根据光源和人体 结构绘制出灰部的阴影。
- 4 选择比基础色明度稍低的同 5 继续刻画阴影,如头发在脸 上的投影、裙子在大腿上的 投影都需要强调,这样才能 让人物有立体感。

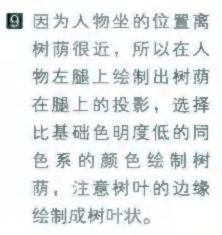

话 选择低明度的颜色刻画细节暗部的阴影,如下巴处要画得暗些,才能让头部轮廓明显,然后再描绘出五官的样式,并给眼睛绘制暗部的颜色。

7 将多余的颜色擦除,整理 后的人物看起来有了"生 命"。

选择低明度的颜色绘制头发 灰部的阴影,注意刻画出头 发的层次感。

從 选择高明度的颜色绘制头发的亮部,注意不能用同一种颜色绘制亮部,而是根据之前绘制的颜色选择相似的、明度高的颜色,这样绘制出来的头发才显得自然,也能让画面看起来更加丰富。

选择白色绘制眼睛的高光,在 背光面也绘制少量的反射光,添加高光后的眼睛让人物显得 更加有神。

选择较高明度的颜色,用点缀的方式绘制树荫边缘,表示有阳光的投射,添加树荫后,人物和背景就融合在一起了。

他 选择白色绘制高光,高光面积绘制得大些、明显些,这样从画面中就能感受到阳光的照射。

选择比基础色明度低的 色绘制衣服的阴影,注意 要刻画褶皱。因为受到环 境色的影响,所以白衬衣 的阴影用淡紫色和淡灰蓝 色来绘制。

15 选择高明度颜色绘制亮部。

66 绘制地面的颜色,如在空白的地方添加淡黄色,让空白处显得没那么单调,同时给树荫处添加色彩,让树荫显得更加真实。

7 选择低明度的颜色绘制出地 砖的效果,注意地砖的透视 变化,还有不是每一个地方 都要绘制得很清楚,比如远 处就不需要仔细刻画,还有 光照强的地方也不需要仔细 刻画。

2 绘制花圃,注意有树荫的地方和没有树荫的地方的颜色是不一样的;然后再绘制前景,也就是叶子,注意叶子的形状和颜色。

[5] 刻画花圃中的花,因 为距离很远,所以不 需要仔细刻画,而是 绘制出大概的样式即 可,树叶下的颜色和 阳光下的颜色是不一 样的。

面部大样图

通过近景、远景的虚实对比,让 画面的空间感更强了。

超级漫画

分类建议: 动漫/动漫技法

人民邮电出版社网址: www.ptpress.com.cn

ISBN 978-7-115-25545-7

定价: 39.00元